

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

CHANTAL AKERMAN

François Bovier

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

COMPRENDRE L'ANIMATION À PARTIR DE SES PRATIQUES II : LES PRATIQUES NUMÉRIQUES

Maria Tortajada

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

- C: Les débats sont nombreux concernant le statut du cinéma et de l'animation. Très souvent abordés en termes de « définitions » et d' « ontologie », les deux formes d'image en mouvement peuvent néanmoins se comprendre autrement : à travers une approche en dispositif. En mettant l'accent sur le travail de l'image par image, ce cours séminaire tente de reconstituer les concepts de l'animation dans une approche épistémologique concrète à partir de l'étude de divers dispositifs, qui impliquent des techniques et des pratiques particulières de créateurs ou de producteurs. Les sources abordées sont très diverses : films, histoires du cinéma d'animation, manuels techniques ou pratiques, textes de vulgarisation, tutoriels sur internet, sites d'animateurs, etc. Ce parcours a commencé au semestre de printemps 2021 avec un premier volet de recherches qui s'est arrêté avant le passage au numérique. Il s'agira donc de reformuler l'articulation entre l'animation argentique et l'animation numérique à partir de l'étude de cas concrets : films, pratiques d'animation et techniques. Le cours commencera par une synthèse des acquis du printemps pour que les étudiants n'ayant pas pu suivre le premier volet puissent participer pleinement au cours.

C/S BA : TITRE À DÉTERMINER

VACAT

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

- C: Ce cours propose une introduction à l'histoire et aux approches de la télévision, en prenant en compte aussi bien ses mutations sur le plan diachronique et synchronique, les discours codifiant ses effets et ses usages, que les théories élaborées pour saisir ses différentes facettes. L'objectif consiste en particulier à familiariser les étudiant-e-s avec des problématiques qui permettent de mieux comprendre la place de la télévision dans le cadre de l'histoire des médias et de ses rapports au cinéma, ainsi que d'interroger l'existence d'un champ d'études spécifique. Loin d'être un médium aux contours technologiques et pratiques clairement délimités, la télévision englobe depuis toujours de nombreux écrans. Cette instabilité, tout comme l'hétérogénéité de ses formes conceptuelles et matérielles, et des postures spectatoriennes qu'elles construisent, offrent une occasion privilégiée de repenser le médium cinématographique lui-même, lequel croise en de multiples points l'histoire du télévisuel. Il s'agira dès lors de développer à la fois un regard sur des enjeux historiques (en partant du cas de la télévision suisse romande), et une réflexion sur des questions historiographiques qui intéressent à part égales télévision et cinéma. On espère ainsi aiguïser le sens critique des étudiant-e-s vis-à-vis d'un médium à la fois omniprésent, familier et mal compris, dont l'exploration permet d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche pour notre discipline.

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

FEMMES À LA CAMÉRA : LES RÉALISATRICES FRANÇAISES DANS LE CINÉMA CONTEMPORAIN

Mireille Berton

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

C: Ce cours est donné par Carine Bernasconi & Mireille Berton

En raison de places limitées, le suivi de cet enseignement exige une inscription préalable à l'une de ces adresses:

- carine.bernasconi@unil.ch

- mireille.berton@unil.ch

Ce cours vise à étudier un corpus de longs métrages de fiction contemporains réalisés par des cinéastes et scénaristes françaises, resitués dans leur contexte de production, de diffusion et de réception. Les films du corpus s'inscrivent dans la production cinématographique française « dominante », dans le sens où ils bénéficient des systèmes de financement, de distribution et de promotion majeurs et établis de l'industrie du cinéma français : des structures étatiques, institutionnelles mais également privées. Il s'agira, d'une part, d'interroger la manière dont ces femmes s'approprient l'outil cinéma pour prendre des distances avec le système social, économique, idéologique et culturel dans lequel elles évoluent. Et d'autre part, d'observer comment, en proposant des images de femmes qui revendiquent leur corps, leur désir et leur identité, ces réalisatrices parviennent à contester les normes patriarcales régissant l'industrie du cinéma français pour mieux les détourner. À travers des analyses de film mises en perspective avec l'analyse des discours circulant autour de ces oeuvres - y compris les propos des réalisatrices et autrices - la question de la réappropriation de la figure féminine par les femmes dans le cinéma français sera discutée, tant au niveau des représentations filmiques que de l'industrie. La réflexion s'appuiera sur les outils issus de la sociologie de l'art, de la théorie littéraire, des études sur le genre, des études féministes et de la réception critique.

Corpus

Solveig Anspach, Haut les coeurs ! ; Andréa Bescond, Les Chatouilles ; Pascale Bodet, Porte sans clef ; Lucie Borleteau, Fidelio l'Odyssée d'Alice ; Les soeurs Coulin, Dix-sept filles ; Catherine Corsini, Partir, Un amour impossible, La nouvelle Ève ; Claire Denis, Vendredi soir ; Mati Diop, Atlantique ; Valérie Donzelli, La Reine des Pommes ; Julia Ducournau, Grave ; Léa Fehner, Les Ogres ; Pascale Ferran, Lady Chatterley, Bird People ; Deniz Gamze Ergüven, Mustang ; Hafsia Herzi, Premier amour ; Agnès Jaoui, Parlez-moi de la pluie ; Valérie Lemerrier, Palais Royal ! ; Noémie Lvovsky, Les sentiments ; Géraldine Nakache, Tout ce qui brille ; Marjane Satrapi, Persepolis ; Céline Sciamma, La naissance des pieuvres, Bande de filles, Tom Boy, Portrait de la jeune fille en feu, Petite maman ; Lidia Leber Terki, Paris la blanche ; Justine Triet, La bataille de Solferino ; Alice Winocour, Augustine, Maryland ; Rebecca Zlotowski, Une fille facile.

HISTOIRE DES TECHNIQUES I : AVANT LE SON SYNCHROME

Benoît Turquet

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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			
S	Opt		français	
P				

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

C: DATES DU SÉMINAIRE:

24 février / 14 avril / 5 mai / 19 mai 2021

COURS-BLOC | 23-24 avril 2021 | Unithèque 3017

Amandine D'Azevedo

« Cartographie des cinémas indiens : images divines, fabrication nationale et enjeux contemporains »

Ce cours propose un panorama des différentes industries cinématographiques en Inde, tout en intégrant une trajectoire historique. L'un des enjeux est de saisir la façon dont les dispositifs et les formes se sont entremêlés tout au long du développement des cinémas indiens. En effet, les jouets optiques puis les projections cinématographiques occidentales donnent lieu tout de suite à des réinventions vernaculaires, de la lanterne magique mythologique aux développements d'un cinéma national(iste), tout comme des productions récentes se fabriquent en regard d'un cinéma global (films de science-fiction, films noirs, remakes, transformation de la « formule » narrative du film populaire, etc.).

Plus encore, les cinémas indiens ont constamment tissé leurs propres images à tout un champ visuel dense et partagé, tout comme le dispositif même du spectacle filmique, la plupart du temps chanté et dansé, ne peut être pensé sans le théâtre, la danse et la poésie. De l'âge d'or des studios de Bombay (Raj Kapoor, Guru Dutt) à l'émergence d'un cinéma d'action dans les industries du sud (Kollywood notamment), les cinémas indiens n'existent qu'au pluriel.

Par ailleurs, cette forme de cinéma populaire hégémonique pose nécessairement la question des voix « indépendantes » et des « auteurs », de la figure tutélaire de Satyajit Ray à des parcours contemporains (les incursions dans le film noir d'Anurag Kashyap, le cinéma d'animation de Shilpa Ranade et Gitanjali Rao, etc.).

Cette cartographie permettra ainsi de comprendre les codes esthétiques et narratifs singuliers de ces cinémas, de croiser quelques figures historiques clefs et de comprendre les enjeux politiques, économiques et filmiques de ce « continent cinématographique ».

CONFÉRENCES DISPOSITIFS 2021

| 21 avril | Prof. Fabienne Liptay (UZH)

(titre et résumé à confirmer)

| 12 mai | Prof. Markus Krajewski (Université de Bâle)

(titre et résumé à confirmer)

| 26 mai | 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 ?

l: <https://unil.zoom.us/j/91383852276>

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 ».

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

INTRODUCTION À L'HISTOIRE DU CINÉMA

Alain Boillat, Pierre-Emmanuel Jaques

C	Obl/Opt	2	français	56
A P	1/7			

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/8709767256>

INTRODUCTION AU CINÉMA DOCUMENTAIRE SUISSE DES ANNÉES 1960 À AUJOURD'HUI

Pierre-Emmanuel Jaques

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

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

L'ESPACE NARRATIF AU CINÉMA : LES FILMS D'AKIRA KUROSAWA

Alain Boillat

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

MÉDIAS, ENVIRONNEMENT, CLIMAT : MATÉRIALITÉ ET REPRÉSENTATIONS

Benoît Turquety

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

PANORAMA THÉORIQUE

Laurent Le Forestier

C	Fac/Obl	2	français	56
A P	1			

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

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