

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 LETTRISTE, CINÉMA SITUATIONNISTE : REFUS ET DÉPASSEMENT DE LA REPRÉSENTATION

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 I : LA FABRICATION DU MOUVEMENT

Maria Tortajada

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

P: Aucun prérequis n'est demandé

FEMMES À LA CAMÉRA 2 : LES DOCUMENTAIRES RÉALISÉS PAR DES FEMMES DANS L'ESPACE FRANCOPHONE

Mireille Berton

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

C:

<p style="margin: 0cm; text-align: justify;">Ce cours a pour but d'étudier la manière dont les femmes se sont emparées du documentaire dans les pays francophones, afin de réaliser des films souvent militants, parfois en collectif, avec un discours féministe. Nous étudierons la façon dont, dans l'histoire du cinéma, le documentaire représente le seul champ auquel les femmes ont eu accès, puisque la réalisation de fictions avec des budgets conséquents leur a longtemps été refusée. La deuxième vague féministe et Mai 68 ayant servi de catalyseurs pour de nombreuses femmes, on s'arrêtera en particulier sur les années 1970 et 1980 qui correspondent à une période de grande créativité des femmes dans le secteur du documentaire. Il s'agira donc de s'interroger sur les facteurs sociaux, culturels et politiques qui favorisent l'expression des femmes par le documentaire, d'analyser des films qui sont en prise directe avec leur époque et d'examiner les discours critiques et académiques qui rendent compte d'une telle production. On proposera aux étudiant-e-s de réaliser des analyses de séquences et de textes pour approfondir certaines questions soulevées par le corpus.

<p style="margin: 0cm; text-align: justify;">

<p style="margin: 0cm; text-align: justify;">Cours donné avec Dr. Carine Bernasconi

HISTOIRE DES TECHNIQUES II : LE CINÉMA SONORE SYNCHRONE

Benoît Turquety

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: 4 mercredis de 16h15-17h45 Unithèque 4.215

6 avril | 4 mai | 18 mai | 1er juin

COURS-BLOC | 20 et 21 mai 2022 | (deux jours complets, horaires à préciser)

Marie Pruvost-Delaspre (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)

20 mai Géopolis 2121 | 21 mai Unithèque 4.215

« Pour une histoire socio-technique de l'animation japonaise, des films de propagande à l'émergence de la série télévisée animée »

Ce cours se propose d'explorer l'histoire de l'animation japonaise, depuis ses premières phases d'industrialisation durant la Guerre de Quinze Ans (1931-1945) jusqu'aux bouleversements introduits par la production pour la télévision dans les années 1960, sous l'angle de la constitution des savoirs techniques et de la circulation des films et des pratiques. En effet, la production animée japonaise, qui connaît un développement conséquent durant une période de fort contrôle étatique (comme l'illustre la Loi sur le cinéma, 1941), se construit malgré son isolement dans un processus d'emprunts transnationaux. Nous analyserons ainsi la place des films d'animation commandés par le Ministère de l'éducation durant cette période, en particulier dans leur rapport ambivalent au cartoon et au médium du dessin animé. Ce phénomène se poursuit dans une certaine mesure dans l'après-guerre à travers les premiers studios commerciaux d'ampleur, à l'image de la Tōei Dōga (aujourd'hui Toei Animation), que son président Hiroshi Ōkawa définit comme un « Disney de l'Orient ». Ici, une description des appropriations et réinventions techniques diverses telle l'adaptation locale de la caméra multiplane s'articulera à des considérations proches de l'histoire culturelle, prenant en compte la question des pratiques, des parcours professionnels des animateurs, ou encore des processus d'apprentissage et de transmission des compétences techniques. Nous verrons enfin comment la télévision, souvent présentée dans la littérature japonaise sur le sujet comme un facteur de rupture avec la production de longs métrages pour le cinéma, peut à l'inverse être conçu comme un nouvel espace où se déploient ces processus d'adaptation des modèles de production. Au-delà de la mise en place de repères sur une production bien plus diverse et complexe qu'a pu le laisser penser son traitement médiatique, ce cours sera donc l'occasion d'engager une réflexion sur des questions historiographiques et méthodologiques. Exemple de cinématographie peu intégrée aux discours académiques, l'animation japonaise interroge les moyens et les enjeux de la recherche sur des objets extra-européens, offrant souvent des pistes interprétatives contradictoires. L'étendue et la diversité des contenus, de formats très variés, invitent à repenser les outils à disposition du chercheur, dans un contexte de faible institutionnalisation (absence de politiques de conservation, difficultés d'accès aux archives, etc.) mais aussi d'élaboration progressive d'un champ d'études spécifique qui se structure depuis le début des années 2000.

Marie Pruvost-Delaspre est maîtresse de conférences au département cinéma de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et membre du laboratoire ESTCA, où ses recherches portent sur les cinémas japonais et d'animation ainsi que sur l'histoire des métiers et des techniques. Elle a soutenu sa thèse en 2014 sous la direction de Laurent Creton, centrée sur une approche sociotechnique de la production animée du studio Tōei. Ce travail a depuis fait l'objet d'une monographie, intitulée Aux sources de l'animation japonaise : le studio Tōei Dōga, 1956-1972 (Presses Universitaires de Rennes, 2021). Elle a publié différents articles prenant pour objets l'animation et le cinéma japonais et co-dirigé plusieurs ouvrages, dont Archives et acteurs des cinémas d'animation en France (2014), L'Animation japonaise en France (2016) et Goldorak, l'aventure continue (2018).

CONFÉRENCES DISPOSITIFS 2022

Jeudi 7 avril 2022, 18h | salle Unithèque 4.215

Estelle Sohier (Professeure associée, département de géographie et environnement, Université de Genève)

(titre et résumé à confirmer)

Mercredi 11 mai 2022, 18h | salle Unithèque 4.215

Marijke de Valck (Associate professor in film and media studies in the Department of Media and Culture, Utrecht University)

(titre et résumé à confirmer)

Mercredi 25 mai 2022, 18h | salle Unithèque 4.215

Weihong Bao (University of California, Berkeley) : « Background Matters: Set Design as Dispositif »

Voir également : <https://wp.unil.ch/dispositifs/>

I: <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 ».

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 DES EXPOSITIONS

Olivier Lugon

C	Opt	2	français	28
P	3			
C	Opt	2	français	28
P	5			

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

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 COMME MACHINE À EXPLORER LE TEMPS

VACAT

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

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

LE CINÉMA EN COMMUN : POUR UNE HISTOIRE DES COLLECTIFS DE CINÉMA

Faye Corthésy

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

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

LE COMIQUE CONTESTATAIRE DE CHAPLIN

Laurent Le Forestier

C/S	Opt	2	français	28
P	3			

E	Opt	2	français	28
P				

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

LE FILM À L'ÉCOLE : HISTOIRES, PRATIQUES

Audrey Hostettler

C	Opt	2	français	28
P	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>