

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

DOCUMENTER LE TRAVAIL : LITTÉRATURE ET CINÉMA

Jacob Lachat, Laurent Le Forestier

C/S	Opt	2	français	28
A	2			
C/S	Opt	2	français	28
A	5/6			

N: Maîtrise

O: À partir d'un corpus de textes et de films échelonnés entre le début du XXe siècle et nos jours, ce cours-séminaire propose d'étudier différentes façons de représenter et de transmettre un savoir sur le travail par la littérature et le cinéma documentaire. Notre réflexion se concentrera sur des oeuvres qui mettent l'accent sur des thématiques comme les sorties d'usine, les grèves, la mémoire ouvrière, l'artisanat, la culture d'entreprise, les métiers précaires et les métiers disparus. Dans chacune de ces oeuvres, le fait de documenter le travail s'exprime à travers un geste esthétique indissociable d'une démarche d'enquête. Nous accorderons donc une attention toute particulière à la manière dont écrivain-e:s et cinéastes articulent - ou prétendent articuler - la recherche formelle et le regard critique sur les conditions de travail qu'ils et elles décrivent ou mettent en image. Chaque séance sera construite autour d'une problématique spécifique et mobilisera plusieurs exemples littéraires (Pierre Bergounioux, François Bon, Jean-Paul Goux, Maylis de Kerangal, Robert Linhart, Constant Malva, Yves Pagès, Joseph Ponthus, Simone Weil, etc.) et filmiques (Alain Cavalier, Jean-Louis Comolli, Raymond Depardon, Harun Farocki, Louis Malle, Chris Marker, Carole Roussopoulos, Claire Simon, Agnès Varda, Frederick Wiseman, etc.).
Page Moodle du cours: <https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=21613>

B: Une bibliographie sera distribuée lors de la première séance.
Hormis les extraits de textes et de films que nous diffuserons en salle ou sur Moodle, l'enseignement portera en partie sur cinq livres:
- Pierre Bergounioux, Les Forges de Syam, 2001 (Verdier)
- François Bon, Daewoo, 2004 (Livre de Poche)
- Henri Calet, Les Deux bouts, 2016 (Héros-Limite)
- Robert Linhart, L'Établi, 1978 (Minuit)
- Simone Weil, La Condition ouvrière, 1951 (Folio essais)
Ces livres sont disponibles à la Librairie BASTA de Dorigny. Merci de faire l'effort de les acquérir dans cette librairie.

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

ÉTUDIER LES SÉRIES TÉLÉVISÉES : PROBLÈMES, MÉTHODES, APPROCHES

Mireille Berton

C/S	Opt	2	français	28
A	2/6			

N: Maîtrise

- C: Le cours vise à initier les étudiant-e-s aux problèmes de méthode que pose l'analyse des séries télévisées (notamment dans le contexte de la « Peak TV »), à partir d'un panorama de questions et d'approches qui intéressent aujourd'hui les chercheuses et chercheurs, ainsi que des études de cas tirées de séries américaines et européennes. Comment étudier les spécificités d'une série télévisée articulée en plusieurs fragments, diffusée parfois selon différentes logiques et à travers différents médias ? Comment faire face à des récits complexes, évolutifs, multiformes, ouverts, consommés selon des modalités variées, comme l'illustrent les franchises Marvel pour lesquelles la sortie en salle de plusieurs films aux intrigues reliées s'allie à des séries diffusées sur les réseaux généralistes ou sur Netflix ? Comment appréhender des objets extrêmement denses et réflexifs qui semblent prendre en charge le discours critique qui revient d'habitude aux analystes, aux critiques, aux historien-ne-s ? Face à un excès de données, les outils des études cinématographiques ou littéraires sont-ils suffisants ou faut-il mobiliser d'autres méthodes en mesure de rendre compte du caractère multiforme de la fiction sérielle ? La série est en effet un objet non-discret, ou continu, qui se transforme dans le temps par une évolution prévue par ses producteurs mais aussi par des phénomènes transmédiaux et transfictionnels. Partant, ne faudrait-il pas envisager la sérialité narrative comme un phénomène transversal qui s'inscrit dans l'histoire culturelle de différents médias - les mondes transmédiatiques étant des systèmes de contenu à partir desquels un répertoire d'histoires et de personnages fictifs peut être actualisé à travers différents médias ? On pourrait en effet faire l'hypothèse que la sérialité narrative constitue un phénomène transversal caractéristique de l'histoire culturelle de différents médias. À partir de ces interrogations, ce cours propose de tester la productivité de différentes approches, en mettant l'accent sur les approches les plus récentes (éthique du care, psychologie, transnational, transmédia, Nostalgia Studies, humanités numériques, etc.). Le cours exige des étudiant-e-s qu'ils-elles participent activement à la réflexion, en particulier sous la forme d'exposés oraux sur une étude de cas (une approche-une série).

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

HISTOIRE ET THÉORIE DU SCÉNARIO

Alain Boillat

S	Fac/Obl/Opt	2	français	28
A	2			

N: Maîtrise, Libre Ma

- O: -Pouvoir discuter à partir de références pertinentes la question de l'étude académique du scénario dans une perspective théorique et historique.
-Connaître les grands paradigmes d'appréhension et les modes de la pratique du scénario au cours de l'histoire du cinéma (notions, lexique, etc.)
-Connaître les principes d'une étude génétique des textes scénaristiques.

- C: Ce cours entend aborder de manière critique et à différentes périodes les discours sur le scénario et sur les modalités de l'écriture au cinéma (normativité des manuels, emprunts à la narratologie, témoignages de scénaristes, presse cinématographique, représentation des scénaristes dans les films, etc.). Par ailleurs, au travers d'études de cas, il propose de discuter certaines catégories d'analyse des divers types de textes scénaristiques, notamment à partir de sources issues des fonds de la Cinémathèque suisse et envisagées dans une perspective de génétique textuelle (caractéristiques matérielles et textuelles, variantes, etc.). L'étude de l'objet « scénario » permettra de réenvisager certaines questions liées au « récit filmique » ou au processus de l'adaptation d'oeuvres littéraires.

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

HISTORIOGRAPHIE

Benoît Turquet

S	Obl	2	français	28
A	1			

N: Maîtrise

C: Ce séminaire se veut d'abord un lieu de réflexion critique sur les manières d'écrire l'histoire en cinéma. En partant à la fois de questions générales et des objets de recherche des participant-e-s, nous proposerons un approfondissement des problématiques liées à l'historiographie du cinéma, c'est-à-dire à l'étude des différentes approches historiques d'une période, d'un phénomène, d'un auteur, d'une « école », etc. Nous nous appuierons notamment sur ce que Michel de Certeau a appelé « l'opération historiographique » (l'histoire du cinéma est le produit du lieu social dont elle émane ; elle est une pratique, une série de techniques, une méthodologie ; elle est une écriture). À partir de ce cadre, nous réfléchirons à ce qu'implique la construction d'une périodisation, la délimitation d'un corpus, l'articulation avec une problématique, et l'ensemble des problèmes à la fois concrets et théoriques qui se posent lors de la construction d'une recherche historique.

Après une incursion dans la théorie et l'épistémologie de l'histoire, nous étudierons la manière dont ces questions de méthode ont été abordées dans l'histoire de l'histoire du cinéma. Nous verrons quelles discussions et controverses ont été engendrées, encore récemment, dans ce domaine. Enfin, nous interrogerons, sur ces aspects de méthode, nos propres textes académiques (travaux, articles, mémoires, etc.).

Par ailleurs, cet enseignement prépare à l'examen oral de MA.

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

INTRODUCTION AUX QUESTIONS D'ESTHÉTIQUE

Maria Tortajada

S	Obl/Opt	2	français	28
A	1/6			

N: Maîtrise

C: Cet enseignement propose une initiation aux questions d'esthétique faisant le lien entre les théories du cinéma et les domaines de l'histoire de l'art, du théâtre et de la littérature. Il permet aux étudiants de se familiariser avec des notions impliquées dans les définitions du goût ou de l'art, posées au XVIIIe siècle et reformulées au XXe. Après un panorama des diverses problématiques, le séminaire procède par études de cas.

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

LE CINÉMA ÉCRIT : SCÉNARIOS INTOURNABLES, LE FILM COMME SCRIPT OU PARTITION, ET AUTRES JEUX DE LANGAGE

François Bovier

C/S	Opt	2	français	28
A	2			

N: Maîtrise

B: Bibliographie et documentation seront mises à disposition sur moodle.

LE CINÉMA UTILITAIRE : LE CAS DU FILM MÉDICAL AU XXE SIÈCLE

Mireille Berton

C/S	Opt	2	français	28
A	2			

N: Maîtrise

C: Ce cours-séminaire a comme objectif de familiariser les étudiant-e-s à l'approche et à la notion de « cinéma utilitaire » (useful cinema), en prenant comme exemple le film médical.

Le film utilitaire s'inscrit dans un panorama de pratiques filmiques singulières longtemps considérées comme « marginales » à la fois au regard de l'histoire de la médecine et de l'histoire du cinéma (et des médias). Si les films réalisés par les professionnels de la santé mentale ont représenté jusqu'au début des années 2000 un parent pauvre de l'histoire du cinéma et de la médecine, c'est d'abord en raison des défis qu'ils représentent : comment circonscrire des objets mal (ou pas du tout) identifiés, difficiles à montrer, à traiter, voire parfois à comprendre en l'absence d'informations suffisantes relatives à leur contexte de production et de diffusion ? L'une des possibilités consiste à faire appel à une approche - « non-fiction film », « useful film », « Gebrauchsfilm » - qui aborde le cinéma par le biais de ses usages, sans pour autant négliger d'autres dimensions inhérentes au support filmique, à l'instar de ses caractéristiques formelles, esthétiques et techniques.

Pour contribuer à la réflexion sur le film utilitaire médical, on propose de repartir des questions concrètes que pose l'élaboration d'un projet de recherche fondé sur ce type de documents : « Cinéma et (neuro)psychiatrie en Suisse : autour de la collection Waldau (1920-1990) » (FNS, 2021-2025). Quels sont les défis à relever en tant qu'historien-ne du cinéma face à des images réalisées par des médecins dans des cliniques et des hôpitaux ? Comment contextualiser des pratiques qui ont laissé des traces lacunaires dans les archives ? Par quel biais les étudiant et pourquoi certaines approches s'avèrent plus productives que d'autres ? Quels sont les apports d'une analyse de la dimension formelle, esthétique et narrative de ces films ? Comment reconstituer leur diffusion et leur réception ?

Le cours-séminaire sera structuré en trois parties : 1. Faire du film utilitaire médical un objet de recherche (5 séances) ; 2. Analyser un film utilitaire médical (4 séances) ; 3. Études de cas (films de prévention, de propagande, éducatif, etc.) (4 séances).

Nous aurons le plaisir d'accueillir une chercheuse, Aude Fauvel, rattachée à l'Institut des Humanités médicales (IHM) de la Faculté de FBM/CHUV, ainsi que deux doctorant-e-s qui présenteront leur projet de recherche : Raphaël Tinguely, engagé sur le projet Waldau et Gabrielle Duboux qui travaille sur la télévision utilitaire en Suisse.

La validation du cours dépend en grande partie de la participation active (discussion en classe à partir d'extraits de films et de textes), c'est pourquoi on attend des étudiant-e-s qu'elles-ils le suivent dans un état d'esprit collaboratif, et non pas dans la logique d'un cours magistral (qui livre des connaissances de manière unilatérale). L'objectif consiste à penser chaque séance comme un lieu de co-construction du savoir où chacun et chacune contribue à la réflexion. Merci de tenir compte de cet aspect au moment de votre inscription.

Pour celles et ceux qui souhaitent réaliser un travail approfondi, on demandera une contribution (rédaction d'une fiche analytique de film) dont la visibilité sera double, à la fois sur le carnet de recherche Cinéma et psychiatrie en Suisse et en Europe. Autour de la collection Waldau <https://waldau.hypotheses.org/> (FNS/UNIL) et sur la plateforme MedFilm (Université de Strasbourg).

I: <https://waldau.hypotheses.org/>

LES CONCEPTS DE L'ANIMATION II : VERS LE NUMÉRIQUE

Maria Tortajada

C/S	Fac/Opt	2	français	28
A	2			

N: Maîtrise, Libre Ma

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

POUR UNE HISTOIRE LONGUE DES DISPOSITIFS DE VISION : LA RENAISSANCE (SCIENCES, TECHNIQUES, ART, LITTÉRATURE)

Benoît Turquet

C/S	Opt	2	français	28
A	2/6			

N: Maîtrise

C: L'archéologie des médias nous a appris à mesurer l'importance et l'extraordinaire diversité des dispositifs visuels pour l'histoire de la modernité occidentale. Dans ce cadre, la recherche, dans sa grande majorité, s'est concentrée sur le dix-neuvième siècle, période de l'industrialisation et de la production de masse des instruments et jouets d'optique, et période précédant et déterminant l'âge des « médias de masse » que sera le vingtième siècle. Mais l'histoire de ces machines de vision se joue en fait sur une durée plus longue. Ce cours-séminaire vise à établir un panorama de leur présence dans les sciences et la culture au tournant de la Renaissance. Ce moment a été en effet essentiel à maints égards pour les questions visuelles : invention de la perspective, de la lunette astronomique, de l'imprimerie, transformations de la science optique, innovations techniques majeures dans la construction des lentilles et des miroirs, bouleversements dans les conceptions de l'espace, de l'univers, des représentations terrestres, du fonctionnement et de l'anatomie de l'oeil, etc. Les répercussions en furent perceptibles dans tous les domaines, depuis la cartographie jusqu'à la poésie. Le cours se centrera sur les dispositifs de vision qui, dans chacun de ces domaines, ont joué un rôle clé. Nous les analyserons en tentant de comprendre en quoi ils nous concernent encore pour la compréhension du paysage médiatique contemporain.

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

TYPOPHOTO : PHOTOGRAPHIE ET COMMUNICATION GRAPHIQUE, 1920-1970

Olivier Lugon

C/S	Opt	2	français	28
A	2/5/6			

N: Maîtrise

I: www.unil.ch/cin