

LICENCE CINEMA : PRATIQUE ET ESTHETIQUE

ÉCOLE DES ARTS DE LA SORBONNE

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2024-2025

Responsable de la Licence Cinéma : Camille Bui

Référent pour les niveaux L1 et L2 : Massimo Olivero

Référente pour le niveau L3 : Camille Bui

Responsable à l'EAS de la double-licence Cinéma-Gestion : Caroline San Martin

LICENCE 1 CINEMA

PREMIER SEMESTRE

**EP 1061114 - Histoire de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignante coordinatrice : Elitza Dulguerova

Initiation à l'histoire de la peinture moderne (XVe-XVIIIe siècles)

Grâce à l'analyse d'œuvres, on étudiera les transformations formelles et iconographiques qui ont renouvelé la peinture en Europe du XVe au XVIIIe siècle. Les « styles », replacés dans leur contexte historique, seront examinés à la lumière des théories artistiques. En outre, on étudiera les conditions de production à l'époque moderne en s'attachant à la formation et au statut de l'artiste, aux différents commanditaires, et à la destination des œuvres.

Ouvrage de référence : Claire MIGNOT et Daniel RABREAU (dir.), *Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles*, Paris, Flammarion, 2010

Modalités d'évaluation : Contrôle continu. La fréquentation du cours magistral est obligatoire.

**EP 1061314 - Philosophie de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignante coordinatrice : Chiara Palermo

Ce cours (CM et TD) a pour objectif d'étudier la façon dont les questions du beau et de l'appréciation critique des œuvres sont abordées par différents philosophes de l'Antiquité à nos jours. L'accent sera mis principalement sur les auteurs (Platon, Hume, Kant, Nietzsche, Freud, Bourdieu...) et les enjeux esthétiques de leurs positionnements théoriques. Approche historique et problématisation des notions (beau, goût, critique, jugement, expérience...) seront entrelacées. On attend de l'étudiant qu'il puisse être en mesure de

conduire une réflexion sur le beau et l'expérience esthétique nourrie d'une connaissance de l'histoire et des problématiques, ainsi que d'une culture artistique variée.

Bibliographie :

Un recueil de textes sur le programme.

Organisation des enseignements :

Cet EP de philosophie de l'art au premier semestre se compose de deux cours : 1 CM et 1 TD.

Le CM en amphi a pour objectif de transmettre les connaissances, historiques et conceptuelles, et de construire un champ de réflexion lié aux notions du programme. Le TD en groupe a pour objet l'étude des textes de la brochure et l'apprentissage de la méthodologie.

Modalités d'évaluation :

- TD : Définies par chaque enseignant de TD.

- CM : Une dissertation en 3 heures aura lieu début janvier 2024.

La consigne de cette dissertation sera la suivante : « Parmi deux questions posées, vous en traiterez une au choix. Vous y répondrez sous forme d'une dissertation problématisée, en vous appuyant sur des références philosophiques et artistiques précises et diversifiées. »

EP 1061514 - Le cinéma des origines (5 ECTS)

Massimo Olivero

Le cours vise à fournir un panorama de la période de la « cinématographie-attraction » (1895 – 1918) : la première partie du cours sera consacrée à l'étude de la dimension *attractionnelle* qui domine toute la production cinématographique des origines ; la seconde partie se concentrera sur les solutions formelles et de mise en scène adoptées par les réalisateurs afin de raconter une histoire à travers des images en mouvement, jusqu'à l'institutionnalisation du long-métrage (*Birth of a nation*, *Intolerance*). Nous étudierons donc la naissance du cinéma d'un point de vue à la fois historique, esthétique et économique, en nous intéressant aussi à la réflexion théorique des textes critiques de l'époque. Plusieurs figures majeures émergeront dans ce vaste panorama : Louis Lumière, Georges Méliès, Edwin Porter, Alice Guy, David W. Griffith, Charles Chaplin.

Bibliographie :

Noel Burch, *La lucarne de l'infini. Naissance du langage cinématographique*, Paris, Nathan, 1991.

André Gaudreault, *Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinéma*, Paris, CNRS Éditions, 2008.

José Moure et Daniel Banda, *Le cinéma : naissance d'un art (1895-1920)*, Flammarion, 2008.

Filmographie :

Les films étudiés en cours sont accessibles sur le site <https://traumundexzess.com/>

Modalités d'évaluation :

Partiel : Épreuve sur table (questions de cours).

EP 1061714 - Analyse de l'image cinématographique (4 ECTS)

• Groupe 1 : Alessandro Cariello

Ce cours vise à explorer et fournir les outils fondamentaux de l'analyse de l'image filmique. À partir d'un corpus de films aux différents horizons géographiques, culturels, génériques et stylistiques, il s'agira d'identifier les composantes du travail esthétique audiovisuel. La réflexion va ainsi déployer les notions de l'analyse de l'image en contact avec les films. En ce sens, l'objectif sera de s'approprier le vocabulaire apte à décrire, décomposer et articuler les choix formels des films, afin de pouvoir le mobiliser dans la pratique d'analyse.

Bibliographie :

AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel, et al., *Esthétique du film*, 5e édition, Malakoff, Armand Colin, 2021.

AUMONT Jacques, MARIE Michel, *L'Analyse des films*, 5e édition, Malakoff, Armand Colin, 2020.

GOLIOT-LÉTÉ Anne, VANOYE Francis, *Précis d'analyse filmique*, 5e édition, Malakoff, Armand Colin, 2020.

JOLY Martine, JESSIE Martin. *Introduction à l'analyse de l'image*, 4e édition, Malakoff, Armand Colin, 2021.

JULLIER Laurent, *Analyser un film : de l'émotion à l'interprétation*, Paris, Flammarion, 2022.

Filmographie :

M le Maudit, Fritz Lang (1931)

Citizen Kane, Orson Welles (1941)

Laura, Otto Preminger (1944)

Les Enchaînés, Alfred Hitchcock (1946)

La Nuit du chasseur, Charles Laughton (1955)

Le Château de l'araignée, Akira Kurosawa (1957)

Psychose, Alfred Hitchcock (1960)

Cléo de 5 à 7, Agnès Varda (1961)

Playtime, Jacques Tati (1967)

Il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone (1969)

Le Parrain, Francis Ford Coppola (1972)

Shining, Stanley Kubrick (1980)

Locataires, Kim Ki-duk (2004)

Paranoid park, Gus Van Sant (2007)

Bright Star, Jane Campion (2009)

Modalités d'évaluation : Découpage analytique sur dossier et analyse de séquence sur table.

- **Groupe 2/3 : Emilien Peillon**

Ce cours propose une initiation aux outils fondamentaux de compréhension et d'analyse de l'image cinématographique. Il vise dans un premier temps à l'acquisition d'un vocabulaire de description de l'image afin de pouvoir le mobiliser dans un second temps dans un travail plus poussé d'articulation des différents éléments identifiés dans le but de construire une interprétation pertinente et méthodologiquement rigoureuse d'une séquence donnée. Pour cela, le cours sera divisé en deux grandes parties : la première se focalisera sur la compréhension technique et esthétique des images fixes (échelle de plan, angle de prise de vue, emploi de la lumière...), tandis que la seconde explorera davantage les spécificités de l'image en mouvement (type de montage et de raccords, mouvements de l'appareil de prise de vue, utilisation du son). Cette initiation s'appuiera sur un corpus d'œuvres varié, autant du point de vue de l'époque de réalisation que des moyens techniques convoqués, afin de nuancer et de mettre en perspective les différentes lectures qu'il est possible de poser sur certains éléments formels récurrents.

Bibliographie :

- AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel et VERNET Marc, *Esthétique du film : 120 ans de théorie et de cinéma* [4ème édition], Malakoff, Armand Colin, 2016
- AUMONT Jacques et MARIE Michel, *L'analyse des films* [3ème édition], Paris, Armand Colin, 2015
- CHION Michel, *L'Audio-vision : son et image au cinéma* [5ème édition], Malakoff, Armand Colin, 2021
- GARDIES André et BESSALEL Jean, *200 mots-clés de la théorie du cinéma*, Paris, France, Éditions du Cerf, 1992
- JULLIER Laurent, *L'Analyse de séquences* [3ème édition], Paris, Armand Colin, 2011

Filmographie indicative :

Nosferatu (1922) Friedrich Wilhelm Murnau

Le Cuirassé Potemkine (1925) Sergueï Eisenstein

Les Aventures du Prince Ahmed (1926) Lotte Reiniger

Les Temps modernes (1936) Charlie Chaplin

Citizen Kane (1941) Orson Welles

Monika (1953) Ingmar Bergman

Fenêtre sur cour (1954) Alfred Hitchcock

Bonjour (1959) Yasujiro Ozu

Blow Up (1966) Michelangelo Antonioni

Il était une fois dans l'Ouest (1969) Sergio Leone

Blow Out (1981) Brian de Palma

Chungking Express (1994) Wong Kar-Wai
Entre elle et lui (1998-1999) Hideaki Anno

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu – Dossier : analyse d'une séquence de film.

Partiel de fin de semestre : Analyse de séquence sur table.

- **Groupe 4 : Marie-Reine Mouton**

Ce cours vise l'acquisition du langage cinématographique et des bases méthodologiques de l'analyse filmique. Par analyse, nous entendons la façon dont la mise en scène produit du sens. Il s'agira donc d'apprendre, dans un premier temps, à regarder et décrire les images afin d'aboutir à l'interprétation des séquences proposées. Ce cours s'appuiera sur un corpus varié susceptible de rendre les étudiants sensibles aux innovations techniques qui ont jalonné l'Histoire du cinéma et en ont modifié l'image.

Bibliographie :

AUMONT Jacques, MARIE Michel, *L'Analyse des films*, Paris, Nathan, 2008
CHION Michel, *L'Audio-vision : son et image au cinéma* [5e édition], Paris, Armand Colin, 2021
JOURNOT Marie-Thérèse, *Le Vocabulaire du cinéma* [5e édition], Paris, Armand Colin, 2019
JULLIER Laurent, *Analyser un film. De l'émotion à l'interprétation*, Paris, Flammarion, 2022

Filmographie :

Nosferatu le vampire, Friedrich Wilhelm Murnau (1922)
La Souriante Madame Beudet, Germaine Dulac (1923)
Le Cuirassé Potemkine, Serguei Eisenstein (1925)
La Nuit du chasseur, Charles Laughton (1955)
Au hasard Balthazar, Robert Bresson (1956)
Vertigo, Alfred Hitchcock (1958)
Les Innocents, Jack Clayton (1961)
Blow up, Michelangelo Antonioni (1966)
Les Dents de la mer, Steven Spielberg (1975)
Blow out, Brian De Palma (1981)
L'Armée des 12 singes, Terry Gilliam (1995)
The Host, Bong Joon-ho (2006)
Petite Maman, Céline Sciamma (2021)
Eo, Jerzy Skolimowski (2022)

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu – dossier : analyse d'une séquence de film.

Partiel de fin de semestre : analyse d'une séquence sur table.

- **Groupe 5 : Lucie Patronnat**

Ce cours propose une initiation aux outils fondamentaux de l'analyse de l'image filmique. On observera ses modalités esthétiques et dynamiques à travers un éventail de films géographiquement et stylistiquement variés. Des extraits serviront à illustrer les différentes étapes du cours, dont la structure peut se découper en deux grands temps : l'analyse de l'image fixe (cadre, échelle de plan, angle, lumière, composition, etc.) et l'analyse de l'image dans sa dimension dynamique (mouvements de caméra, raccords, montage et son). Il s'agit donc, d'abord, d'acquérir le vocabulaire adéquat pour décrire les éléments formels mobilisés par le cinéma via une exploration méthodique de ces formes –mais l'objectif est de développer conjointement la capacité à identifier, distinguer, et décomposer ces procédés pour, enfin, être en mesure de les articuler pertinemment dans l'analyse.

Bibliographie :

AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel et VERNET Marc, Esthétique du film : 120 ans de théorie et de cinéma [4ème édition], Malakoff, Armand Colin, 2016.

AUMONT Jacques et MARIE Michel, L'analyse des films [3ème édition], Paris, Armand Colin, 2015.

JOLY Martine, JESSIE Martin, Introduction à l'analyse de l'image, Paris, Armand Colin, 2021.

Filmographie :

La Passion de Jeanne d'Arc, Carl T. Dreyer (1928)

Citizen Kane, Orson Welles (1941)

Le Voleur de bicyclette, Vittorio De Sica (1948)

La Nuit du chasseur, Charles Laughton (1955)

Les innocents, Jack Clayton (1961)

L'Année dernière à Marienbad, Alain Resnais (1961)

Le bonheur, Agnès Varda (1965)

Playtime, Jacques Tati (1967)

Ne vous retournez pas, Nicolas Roeg (1974)

Shining, Stanley Kubrick (1980)

Virgin Suicides, Sofia Coppola (1999)

In the mood for love, Wong Kar Wai (2000)

Drive, Nicholas Winding Refn (2012)

Watcher, Chloe Okuno (2022)

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : Dossier (analyse de photogrammes issus d'une séquence)

Partiel de fin de semestre : analyse de séquence sur table

EP 1061914 - Techniques du cinéma (3 ECTS)

• **Groupe 1 : Romain Dubois**

Le cours a pour objectif de comprendre les différentes figures de la caméra et de les mettre en pratique à travers différents exercices de tournage. Les travaux pratiques s'appuient sur l'analyse et l'observation de l'évolution de différentes formes filmiques (montage image, son, éclairage...) en décortiquant des extraits de films classiques jusqu'au cinéma contemporain pour en reproduire les grandes lignes. Le cours comporte ainsi une initiation à la pratique de tournage, en répartissant les rôles entre les étudiants de manière qu'ils occupent tous les postes.

• **Groupe 2/5 : Julia Pocheau-Lesteven / Antoine Pirotte**

Enjeux de découpage : penser l'image au service d'une narration

Nous proposons un cours pratique qui porte sur le découpage au cinéma et cela sous la forme d'ateliers d'analyses, de mise en image, d'expériences techniques et de montage. Notre duo scripte-chef opérateur permettra de croiser les enjeux d'image et de narration pour penser une variété d'écritures cinématographiques. Nous explorerons avec vous les différents outils techniques et théoriques pour mettre en scène à l'échelle du plan, de la séquence et du film. Nous reposerons cette recherche sur des exemples variés en nous adaptant à vos envies et à vos goûts, tout en vous apportant des clés pour appréhender ces œuvres afin de fabriquer les vôtres.

Bibliographie :

- *Des lumières et des ombres*, ALEKAN Henri
- *La fabrication de l'image au cinéma*, CHAMPETIER Caroline et PISANO Giusy
- *Le Subjectif de l'objectif*, NINEY François, Paris, Klincksieck, 2014
- *Distances filmiques, proposition de mise en scène par le cadre*, un mémoire Fémis de Pauline Pénichout
(https://www.femis.fr/IMG/pdf/mima_me_moire_de_fin_d_e_tudes_pauline_penichout_.pdf)

Filmographie :

- *Sans toit ni loi*, Agnès Varda
- *Les rendez-vous d'Anna*, Chantal Akerman
- *Night moves*, Kelly Reichardt
- *Atlantique*, Mati Diop
- *Les petites marguerites*, Věra Chytilová
- *Céline et Julie vont en bateau*, Jacques Rivette
- *Opening night*, John Cassavetes

- *Anticipation of the night*, Stan Brackhage

Modalités d'évaluation :

Un contrôle de connaissance + un exercice filmique

- **Groupe 3 : Talia Lumbroso**

Qu'est-ce que la mise en scène ?

Penser à la manière dont un film est mis en scène, c'est se rapprocher de ce que le cinéaste a voulu dire grâce à cette matière charnelle que constituent l'image et le son. Nous décrypterons ensemble comment tel plan serré, telle caméra portée etc., provoque l'émotion tout en créant du sens, déployant ainsi la vision du monde de la réalisatrice ou du réalisateur. Nous étudierons aussi bien les techniques spécifiques au documentaire (comment agencer le réel) qu'à la fiction. Nous analyserons des scénarios afin de voir comment la mise en scène est contenue dès l'écriture du film.

Ensuite, nous procéderons par thématiques. Nous verrons différentes scènes d'amour, de violence, de deuil, de conflit etc. de différents cinéastes pour observer comment, à l'intérieure de chacune d'entre elles, le réalisateur l'aborde du point de vue de la mise en scène. Y-a-t-il une grammaire de réalisation spécifique à une thématique ? Ou est-elle spécifique à chaque auteur ? A son regard singulier ? Ainsi, ce sera par le biais de l'émotion qu'une scène provoque en nous que nous parviendrons à en déceler la technique et non l'inverse. Les étudiants seront engagés à tourner ensemble des courtes séquences liées à ces thématiques afin d'éprouver concrètement ces notions.

Dans la deuxième moitié du semestre, forts de cet apprentissage, les étudiants devront tourner un court-métrage (5-6min) qui combine le plan-séquence, le hors-champ et le plan serré. Chacune de ces techniques devra appuyer un élément précis du récit.

Nous apprendrons également comment écrire une note de réalisation et faire un *moodboard* – éléments essentiels dans le parcours de production d'un film.

Bibliographie :

MINTZER Jordan Mintzer, James Gray, *Synecdoche*, 2011.

TRUFFAUT François, *Hitchcock/Truffaut. Edition définitive*, Paris, Gallimard, 2003.

Filmographie :

FICTION (les films sont à voir en entier)

- *Two Lovers*, James Gray, 2008
- *Splendor in the Grass*, Elia Kazan, 1961
- *À nos amours*, Maurice Pialat, 1983
- *Opening Night*, John Cassavetes 1977
- *Bleu*, Krzysztof Kieślowski, 1993
- *La chambre du fils*, Nanni Moretti, 2001
- *Grave*, Julia Ducournau, 2016

- *Gerry*, Gus Van Sant, 2002
- *Stromboli*, Roberto Rossellini, 1950
- *Le Goût de la Cerise*, Abbas Kiarostami, 1997

DOCUMENTAIRE

- *17 ans*, Didier Nion, 2003
- *Diaries* (pas exhaustif), David Perlov, 1973-1983
- *Les rêves dansants*, Anne Linsel et Rainer Hoffmann, 2010

Modalités d'évaluation :

- Première note : Analyse d'une séquence montrée en cours qui ne figure pas dans la filmographie
- Deuxième note : l'exercice filmé avec les contraintes imposées + une note de réalisation expliquant les choix / inspirations etc.

La participation et l'engagement de l'étudiant.e seront pris en compte dans l'évaluation.

• **Groupe 4 : Hilal Ahiskali**

Ce cours vise à faire découvrir aux étudiants les différentes phases de la réalisation d'un film, en partant de la pratique. Par un travail en équipe, ils se familiarisent avec les différents postes techniques et métiers du cinéma. Sont abordés l'écriture d'un court scénario et la préparation d'un découpage, d'un *storyboard*, ainsi que l'exercice de différentes formes d'utilisation de la caméra, l'éclairage et la prise de son. Les étudiants découvrent également certains aspects de la pré-production (dépouillement, casting, repérage de lieu, autorisation de tournage) et font du montage, le but étant de les amener à mettre en œuvre un tournage et à produire une œuvre. Bien entendu, la question de la mise en scène est abordée, pour que les étudiants puissent intégrer leurs connaissances techniques dans une réflexion artistique plus large.

Bibliographie :

Yannick VALLET, *La Grammaire du cinéma - De l'écriture au montage : les techniques du langage filmé*, Malakoff, Armand Colin, 2016.

Alfred HITCHCOCK, François TRUFFAUT, *Le cinéma selon Hitchcock*, Paris, Gallimard, 1993.

Sidney LUMET, *Faire un film*, traduit de l'anglais par Charles Villalon, Nantes, Capricci, 2016.

Michelangelo ANTONIONI, *Écrits : faire un film è per me vivere*, Paris, Images Modernes, 2003.

Thomas PÉREZ TURRENT, José DE LA COLINA, *Conversations avec Luis Buñuel : il est dangereux de se pencher au-dedans*, traduit de l'espagnol par Marie Delporte, Paris, Cahiers du cinéma, 1993.

Modalités d'évaluation :

Un examen sur table et un exercice filmique

- **Groupes 1 et 2 : Sacha Mikoff et Gaëtan Ricciuti**

Nous étudierons la matière sonore dans le récit audiovisuel.

À l'aide d'écoutes critiques et d'une méthode lexicale pour une description du sonore, nous aborderons les grands enjeux techniques, esthétiques et narratifs de la chaîne audio, en fiction et en documentaire. Les supports utilisés proposent un large éventail allant des expériences sonores aux extraits de films du répertoire. Nous alternerons dans chaque cours théorie et pratique afin de proposer une initiation à la prise de son et au mixage sur des outils matériels et logiciels élémentaires.

Bibliographie :

MERCIER D., *Livre des techniques du son* (Tomes I et II), éd. Dunod

CHION Michel, *Le Son*, éd. Armand Colin

CHION Michel, *L'audio-vision*, éd. Armand Colin

DESHAYS Daniel, *Entendre le cinéma*, éd. Klincksieck

BRESSON, ROBERT, *Notes sur le cinématographe*, éd. folio poche

Filmographie :

DE PALMA Brian - *Dressed to kill* (*Pulsions*)

WINDING REFN Nicolas - *Drive*

INARRITU Alejandro G. - *Birdman*

DARDENNE J.-P. et L. - *Rosetta*

CASSAVETTES John - *A Woman Under the Influence* - (*Une femme sous influence*)

ETAIX Pierre - *Tant qu'on a la santé*

- **Groupes 3, 4 et 5 : Laura Chelfi et Valentine Gelin**

Ce TD a pour but de penser l'importance du son tout au long du processus de création d'une production audiovisuelle. Il propose d'analyser et de concevoir l'univers sonore de l'écriture du scénario au mixage en passant par le tournage. Ces trois étapes constitueront les trois grandes parties du cours. Ce dernier sera composé d'analyses d'extraits de films, de notions théoriques sur le son et d'exercices pratiques.

Bibliographie :

Barnier Martin. 2002. *En route vers le parlant, Histoire d'une évolution technologique, économique et esthétique du cinéma (1926-1934)*, Liège : Céfal

Chion, Michel. 1985. *Le Son au cinéma*. Paris : l'Etoile.

Chion, Michel. 2010 [2e édition]. *Le son, traité d'acoulogie*. Coll. « Cinéma / Arts visuels ». Paris : Armand Colin.

Chion, Michel. 1991. *L'Audio-vision*. Paris : Nathan.

Chion, Michel. 2003. *Un art sonore, le cinéma*. Coll. « essais ». Paris : Cahiers du cinéma.

DESHAYS, Daniel. 2006. *Pour une écriture du son*. Paris, édition Klincksieck.

DESHAYS, Daniel. 2018. *Sous l'avidité de mon oreille : le paradigme du sonore*. Paris, édition Klincksieck.

Filmographie :

M. Le Maudit, Fritz Lang, 1931
La Corde, Alfred Hitchcock, 1948
La Jetée, Chris Marker, 1962
Alien, le huitième passager, Ridley Scott, 1979
La Ville Louvre, Nicolas Philibert, 1990
In the Mood for Love, Wong kar-Wai, 2000
Lady Chatterlay, Pascale Ferran, 2006
Grigis, Mahamat-Saleh Haroun, 2013
Gravity, Alfonso Cuaron, 2013

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu (exercices pratiques) et réalisation sonore.

EP 1062314 - Humanités numériques (3 ECTS)

Enseignante coordinatrice : Anne-Sarah Le Meur

Le cours Humanités numériques propose une découverte des pratiques de création numérique et une initiation à l'informatique par l'apprentissage de logiciels de création et de bureautique. Seront développés un savoir, un regard et une réflexion critiques sur la culture liée aux technologies numériques. La formation s'intéresse à la culture cybernétique, à l'art numérique, au hacking, au luddisme et aux questions de propriété intellectuelle.

Outils utilisés, à titre indicatif :

Bureautique : Libreoffice
Mise en page : Scribus
Retouche Image : Gimp
Montage Vidéo : Kdenlive
Programmation : Processing
Audio : Audacity
Voir la documentation en ligne <https://www.flossmanualsfr.net/>

Quelques artistes à connaître : Manfred Mohr, Véra Molnar, Rafael Lozano-Hemmer, Miguel Chevalier, Antoine Schmitt, Ryoji Ikeda, Vuk Ćosić, Jodi...

Lieux : La Gaité Lyrique, Galerie Charlot, Paris ; Le Cube, Issy-Les-Moulineaux ; Centre des Arts, Enghien-Les-Bains ; Bitforms Gallery, New York, USA ; ZKM, Karlsruhe, Allemagne...

EP D1062514 - Module de méthodologie documentaire (2h)

Comment produire un bon exposé ou un bon dossier à partir de sources diversifiées et fiables ? Dans le contexte de surabondance d'informations sur internet, de la diversité des supports, les processus de recherche documentaire et de choix de l'information requièrent la mise en application d'une méthodologie efficace et de savoir-faire spécifiques. La formation de deux heures s'articule autour de 4 étapes :

- 1) Préparer sa recherche : analyse du sujet, termes de recherche,
- 2) Sélectionner les sources d'information,
- 3) Chercher et localiser les documents en bibliothèque, en ligne,
- 4) Évaluer la qualité et la pertinence des sources.

EP D106LA14 - Pratique d'une langue obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : [HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR](http://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR)

EP D1062719 - Module de préprofessionalisation (6h)

L1 - SECOND SEMESTRE

**EP 1061214 - Histoire de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignant coordinateur : Riccardo Venturi

Histoire de l'art du 19ème siècle

Ce cours initie aux pratiques et aux discours artistiques de la modernité, telle qu'elle s'est développée depuis la Révolution française et l'industrialisation galopante de la fin du 18e siècle. Nous nous interrogerons sur les mutations du concept de l'art et de l'identité de l'artiste, en employant des méthodes différentes allant du formalisme à l'histoire sociale et en joignant histoire et théorie de l'art. On étudiera notamment : la religion de l'art et les utopies sociales du romantisme au symbolisme en passant par les différents réalismes ; le culte de l'art et de l'artiste ; les réactions des peintres face à la photographie, à la technique et au régime de la « reproductibilité » ; l'irruption des « avant-gardes » et leur antagonisme avec la « bourgeoisie », terme qui ne correspond pas nécessairement à une classe, mais plutôt à un habitus ; les convergences et les divergences de l'art social et de « l'art pour l'art » ; l'autonomisation des langages artistiques du romantisme à Cézanne (en passant par le réalisme et l'impressionnisme).

Organisation et évaluation des enseignements :

Le CM est évalué lors d'un partiel sur table à partir de la matière enseignée par chaque enseignant-e de CM. Les TD sont structurés autour d'un recueil de textes d'artistes et de critiques distribué en classe et évalués sous forme d'exposés et travaux complémentaires.

EP 1061414 - Philosophie de l'art TD (3 ECTS)

Enseignantes coordinatrices : Chiara Palermo

Le programme s'articule autour de trois notions : **Imitation/Vérité/Imagination**. Il a pour objectif d'étudier la façon dont la philosophie a traité la question de l'art au travers de la notion de représentation, en lien avec celle de vérité, de l'Antiquité à nos jours. L'accent est mis sur les auteurs (Platon Aristote, Kant...) ainsi que sur les courants de pensée et les écoles philosophiques auxquels ils participent.

Bibliographie :

Un recueil de textes sur ce programme sera communiqué.

Organisation des enseignements :

Cet EP du second semestre de philosophie de l'art se compose d'un TD uniquement. Les modalités d'évaluation sont communiquées par chaque enseignant de TD.

Le cours présente un vaste panorama de l'histoire et de l'esthétique du cinéma muet à partir des premiers long-métrages de Charlie Chaplin jusqu'à la fin des avant-gardes et à l'introduction du sonore (1927-30). Il s'agira de traverser les différents courants nationaux et les principaux cinéastes, aussi bien du cinéma populaire que de celui d'avant-garde : « impressionnisme » français (Gance, Epstein, L'Herbier) ; expressionnisme allemand (Wiene, Lang, Murnau) ; le cinéma soviétique (Eisenstein, Vertov, Dovjenko) ; la prédominance d'Hollywood avec les figures de Stroheim, Lubitsch, Keaton, Vidor. L'étroite relation entre théorisation sur le cinéma et l'acte de création des cinéastes sera mise au centre de notre parcours.

Bibliographie :

José Moure et Daniel Banda, *Le cinéma : naissance d'un art (1895-1920)*, Flammarion, 2008.

José Moure et Daniel Banda, *Le cinéma : l'art d'une civilisation (1920-1960)*, Flammarion, 2011.

Michel Marie, *Le cinéma muet*, Cahiers du cinéma, 2005.

Barthélémy Amengual, *Le Cuirassé Potemkine*, Nathan, 1992.

Joel Magny, *L'Aurore de Murnau*, Cahiers du cinéma, 2005.

Roxane Hamery et Éric Thouvenel (dir.), *Jean Epstein, Actualité et postérités*, PUR, 2016.

Dominique Chateau, *Contribution à l'histoire du concept de montage*, L'Harmattan, 2019.

Filmographie :

Pour chaque cinématographie étudiée, il y aura des films obligatoires à connaître.

Les principaux sont : *The Kid*, Chaplin, 1921 ; *Nosferatu*, Murnau, 1922 ; *Le Cuirassé Potemkine* Eisenstein, 1925 ; *Metropolis*, Lang, 1927 ; *Sunrise*, Murnau, 1927 ; *Octobre*, Eisenstein, 1927 ; *La passion de Jeanne d'Arc*, Dreyer, 1928, *L'homme à la caméra*, Vertov, 1929 ; *City Lights*, Chaplin, 1931.

Modalités d'évaluation :

Partiel : Épreuve sur table (questions de cours).

• Groupe 1/3 : Matthieu Couteau

Ce cours participe à une histoire du cinéma muet par le prisme de ses films et de ses théories. Cette démarche historique particulière s'intéresse volontairement à l'aspect esthétique de cette période qui conduit le muet à son plus haut degré d'expressivité. Au sortir de la première guerre mondiale et jusqu'à la standardisation rapide du sonore, ce premier âge d'or cinématographique voit émerger les formes « classiques » du récit. Elles sont au service de la grande structure du découpage aux Etats-Unis, tandis qu'en Europe les avant-gardes mettent en place des structures narratives concurrentielles. Ce parcours au sein de ces différentes cinématographies étudie le langage du muet et les pratiques du cinéma sourd.

Bibliographie :

Sur le cinéma muet :

AMIEL Vincent et MOURE José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Éditions Vendémiaire, 2020.

BANDA Daniel et MOURE José, *Le cinéma : Naissance d'un art, premiers écrits (1895 - 1920)*, Paris, Flammarion, coll. « Champs Arts », 2008.

BURCH Noël, *La Lucarne de l'infini. Naissance du langage cinématographique*, Paris, L'Harmattan, coll. « Champs Visuels », 2007.

MARIE Michel, *Le cinéma muet*, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Les Petits Cahiers », 2005.

Sur les avant-gardes :

ALBERA François, *L'Avant-garde au cinéma*, Paris, Armand Colin, 2005.

DUFOUR Éric, *Le Mal dans le cinéma allemand*, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma/arts visuels », 2014.

DE HAAS Patrick, *Cinéma absolu : avant-garde 1920 - 1930*, Paris, Macula, 2018

PASSEK Jean-Loup et BRETON Émile, *Le cinéma russe et soviétique*, Paris, Editions du Centre Pompidou, coll. « Cinéma pluriel », 1981.

Filmographie :

David W. Griffith, *Le Lys brisé*, Etats-Unis, 1919.

Erich von Stroheim, *La Loi de la montage*, Etats-Unis, 1919.

Paul Wegener, *Le Golem*, Allemagne, 1920.

Friedrich W. Murnau, *La Terre qui flambe*, Allemagne 1922.

Abel Gance, *Au secours !*, France, 1924.

Serguei Eisenstein, *La Grève*, URSS, 1925.

Buster Keaton, *Le Mécano de la Générale*, Etats-Unis, 1926.

Vsevolod Poudovkine, *La Mère*, URSS, 1926.

Dziga Vertov, *Soviets, en avant !*, URSS, 1926.

Fritz Lang, *Metropolis*, Allemagne, 1927.

Germaine Dulac, *La coquille et le Clergyman*, France, 1928.

Carl T. Dreyer, *La Passion de Jeanne d'Arc*, France, 1928.

Jean Epstein, *La Chute de la Maison Usher*, France, 1928.

Charlie Chaplin, *Le Cirque*, Etats-Unis, 1928.

Alfred Hitchcock, *Champagne*, Royaume-Uni, 1928.

Victor Sjöström, *Le Vent*, Etats-Unis, 1928.

King Vidor, *La Foule*, Etats-Unis, 1928.

Alexandre Dovjenko, *Arsenal*, URSS, 1929.

Luis Buñuel, *L'Age d'or*, France, 1930.

Georg W. Pabst, *Loulou*, Allemagne, 1930.

Modalités d'évaluation : Deux épreuves reliées l'une à l'autre, la première sous forme d'analyse filmique et la seconde sous forme de réflexion autour du muet.

- **Groupe 2 : Dimitri Martin Genaudeau**

Histoire et esthétique du genre burlesque

Qu'est-ce qu'un gag ? À partir de cette simple question, ce cours entend explorer l'esthétique singulière du genre burlesque à travers l'analyse comparée des œuvres de Mack Sennett, Charlie Chaplin, Roscoe Arbuckle ou encore Buster Keaton, pionniers du comique visuel à l'époque du muet.

Bibliographie :

BORDAT, Francis, *Chaplin cinéaste*, Éditions du Cerf, Collection « 7ème Art », 1998, Paris

BROWNLOW, Kevin, *La Parade est passée...*, Coédition Acte Sud et Institut Lumière, 2011, Arles, pp. 711-728

COURSODON, Jean-Pierre, *Buster Keaton*, Éditions Atlas et Éditions Pierre Lherminier, 1986, Paris

KING, Rob, *The Fun Factory : The Keystone Film Company and the Emergence of Mass Culture*, University of California Press, 2009, Berkeley et Los Angeles

KRÁL, Petr, *Le Burlesque ou la morale de la tarte à la crème*, Éditions Ramsay, Collection « Ramsay Poche Cinéma », 2007, Paris

KRÁL, Petr, *Les Burlesques ou parade des somnanbules*, Éditions Stock, Collection « Stock Cinéma », 1986, Paris

Filmographie :

L'Arroseur arrosé, Louis Lumière, France, 1895

Dix femmes pour un mari, Georges Hatot, France, 1905

Onésime aime les bêtes, Jean Durand, France, 1913

Help! Help!, Mack Sennett, États-Unis, 1912

Barney Oldfield's Race for Life, Mack Sennett, États-Unis, 1913

The Pawnshop (Charlot usurier), Charles Chaplin, États-Unis, 1916

The Cure (Charlot fait une cure), Charles Chaplin, États-Unis, 1917

The Circus (Le Cirque), Charles Chaplin, États-Unis, 1928

City Lights (Les Lumières de la ville), Charles Chaplin, États-Unis, 1931

Modern Times (Les Temps modernes), Charles Chaplin, États-Unis, 1936

The Great Dictator (Le Dictateur), Charles Chaplin, États-Unis, 1940

Fatty's Plucky Pup (Le Brave petit chien de Fatty), Roscoe Arbuckle, États-Unis, 1915

The Butcher Boy (Fatty boucher), Roscoe Arbuckle, États-Unis, 1917

The Garage (Le Garage infernal) Roscoe Arbuckle, États-Unis, 1920

One Week (La Maison démontable), Buster Keaton et Edward F. Cline, États-Unis, 1920

Cops (Frigo déménageur), Buster Keaton et Edward F. Cline, États-Unis, 1922

Sherlock Jr. (Sherlock Junior), Buster Keaton, États-Unis, 1924

The Navigator (La Croisière du Navigator), Buster Keaton et Donald Crisp, États-Unis, 1924

Seven Chances (Les Fiancées en folie), Buster Keaton, États-Unis, 1925

The General (Le Mécano de la « General »), Buster Keaton et Clyde Bruckman, États-Unis, 1926

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : analyse de séquence à faire à la maison

Partiel : analyse de séquence sur table

- **Groupe 4 : Alessandro Cariello**

Descriptif :

Ce cours propose de se pencher sur un corpus de films issus des principaux courants et cinématographies nationaux du cinéma muet (la naissance de la forme classique aux États-Unis, l'école soviétique, l'avant-garde française, l'expressionnisme allemand et l'école suédoise). Il s'agira ainsi d'approfondir le travail esthétique, le langage et les pratiques audiovisuelles de ces œuvres à travers l'analyse filmique, tout en les réinscrivant dans leurs contextes et conditions d'émergence.

Bibliographie :

BANDA Daniel et MOURE José, *Le Cinéma : naissance d'un art (1895-1920)*, Paris, Flammarion, 2008.

BURCH Noël, *La Lucarne de l'infini : naissance du langage cinématographique*, Paris, L'Harmattan, 2007.

MARIE Michel, *Le Cinéma muet*, Paris, Cahiers du cinéma, 2005.

PINEL Vincent, *Le Cinéma muet*, Paris, Larousse, 2010.

Filmographie :

Les Proscrits, Victor Sjöström (1918)

The Kid, Charlie Chaplin (1921)

Sept ans de malheur, Max Linder (1921)

La Souriante madame Beudet, Germaine Dulac (1923)

Le Mécano de la Générale, Buster Keaton (1926)

Faust, une légende allemande, Friedrich Wilhelm Murnau (1927)

Metropolis, Fritz Lang (1927)

Octobre, Serguei Eisenstein et Gregori Aleksandrov (1927)

La Chute de la maison Usher, Jean Epstein (1928)

Prix de beauté, Augusto Genina (1930)

Modalités d'évaluation : Questions de cours et analyse de textes sur table.

- **Groupe 5 : Lucie Patronnat**

L'objectif de ce TD est de consolider et d'approfondir les notions vues en cours magistral sur les cinématographies majeures de la période du muet : cinéma hollywoodien, expressionnisme allemand, avant-gardes françaises et école soviétique). Ces quatre grands temps seront illustrés par des exemples concrets et

soumis à l'exercice de l'analyse filmique – avec cependant une exploration plus détaillée des formes de l'expressionnisme allemand en tant que courant séminal du cinéma fantastique/d'épouvante.

Bibliographie :

Vincent AMIEL, Jose MOURE, *Une histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.

Daniel BANDA, José MOURE (dir.), *Le cinéma : naissance d'un art 1895-1920*, Paris, Flammarion, 2008.

Michel MARIE, *Le cinéma muet*, Paris, Cahiers du cinéma - Éditions de l'Étoile, « Les Petits Cahiers », 2005.

Lotte EISNER, *L'Écran démoniaque : les influences de Max Reinhardt et de l'expressionnisme* (édition nouvelle enrichie d'illustrations et de textes), Paris, É. Losfeld, 1981.

DUFOUR Éric, *Le Mal dans le cinéma allemand*, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma/arts visuels », 2014.

Filmographie :

Le Lys brisé, David W. Griffith (1919)

La Charrette fantôme, Victor Sjöström (1921)

Les Trois Lumières, Fritz Lang (1921)

Nosferatu, F. W. Murnau (1922)

Häxan, la sorcellerie à travers les âges, Benjamin Christensen (1922)

Cœur fidèle, Jean Epstein (1923)

Le Dernier des hommes, F. W. Murnau (1924)

La Grève, Serguei Eisenstein (1925)

L'aurore, F. W. Murnau (1927)

La Passion de Jeanne d'Arc, Carl T. Dreyer (1928)

La Chute de la maison Usher, Jean Epstein (1928)

Le Vent, Victor Sjöström (1928)

L'Homme à la caméra, Dziga Vertov (1929)

L'âge d'or, Luis Buñuel (1930)

Vampyr, Carl T. Dreyer (1932)

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : dossier (analyse croisée de deux séquences)

Partiel de fin de semestre : analyse de photogrammes sur table

EP 1062014 - Pratique de la réalisation (4 ECTS)

- **Groupes 1, 2 et 3 : Christian Boustani**

Approche de l'écriture filmique en ayant recours à des exercices pratiques (synopsis, note d'intention, caractérisation des personnages, structure narrative, point de vue, dialogue...).

- **Groupe 4 : Caroline San Martin**

Ce cours a une double visée à la fois théorique et pratique. Il s'agit de considérer comment les apports théoriques enrichissent la création et comment la création gagne à son tour au contact de la théorie. Pour ce faire, nous allons nous concentrer sur la focalisation (le point de vue) et les différentes manières de marquer l'énonciation dans les films. Après les avoir étudiées brièvement d'un point de vue narratif, nous les envisagerons d'un point de vue perceptif en nous reposant notamment sur les notions d'ocularisation et d'auricularisation chez François Jost ainsi que sur celle de cloisonnement auditif chez Michel Chion. Nous pourrons ainsi nous concentrer sur le travail sonore au cinéma. Il faudra alors réinvestir ces nouvelles connaissances et considérer une approche sensible de la question du point de vue à travers la création d'un univers audio et/ou visuel (bande son, photo, film).

Bibliographie :

CHION, Michel. 1985. *Le Son au cinéma*. Paris : l'Etoile.

CHION, Michel. 1991. *L'Audio-vision*. Paris : Nathan.

GARDIES André. 1993. *Le Récit filmique*, Paris, Hachette.

GENETTE Gérard. 1972. « Discours du récit », in *Figures III*, Paris, Seuil.

JOST François. 1987. *L'œil-caméra*, Lyon, PUL.

LAGNY Michèle, ROPARS Marie-Claire, SORLIN Pierre. 1984. « Le récit saisi par le film », in *Hors-Cadre* n° 2.

Filmographie :

Un prophète de Jacques Audiard, 2009 ; *La Vie des morts* d'Arnaud Desplechin, 1991 ; *Time Code* de Mike Figgis, 2000 ; *L'Étrangleur de Boston* de Richard Fleischer, 1968.

Modalités d'évaluation :

Évaluation de mi-session :

Dossiers (1 dossier par projet) à remettre aux scripts-docteurs et à l'enseignant (5 maximum). Chaque dossier doit contenir : 1. la genèse du projet et son lien avec l'actualité (1/2 page ou 1 page), 2. le scénario (2 à 3 pages maximum) 3. les choix de la focalisation justifié pour le film et séquence par séquence (1/2 page ou 1 page) 4. les considérations des choix de mise en scène à justifier (1/2 page ou 1 page) ; 5. le casting comédien, le casting technique (1 page).

Évaluation finale :

L'examen final consiste en des questions de cours à petits développements (durée de l'épreuve : 2 heures).

- **Groupe 5 : Talia Lumbroso**

1ère moitié du semestre : Une notion technique - Le travelling

Le cinéma est une grammaire. Connaître et s'emparer de certaines techniques permet de créer son propre langage. Nous étudierons le travelling et la manière dont il a été utilisé au cinéma. Le travelling est-il démonstratif ?

Que représente cette caméra qui se déplace vers un personnage ou vers un objet ?
Quel effet cela a-t-il sur le spectateur ?
Constitue-t-il la marque de fabrique d'un certain genre de films ?

Si le travelling est « affaire de morale » comme disait Godard, alors il signe un regard, celui du réalisateur ou de la réalisatrice. Nous verrons en quoi il vient affirmer un point de vue.
Nous élargirons la question du travelling à la question plus globale de la caméra en mouvement vs. le plan fixe.

2ème moitié du semestre : La syntaxe du cinéma - L'incipit / la fin

Dans la seconde moitié du semestre, nous nous attacherons à analyser et produire des débuts de films. Nous étudierons en quoi ils affirment une grammaire précise propre au film dans sa globalité, un genre, une caractérisation claire de personnages... Nous les mettrons en regard avec la fin des films pour voir la manière dont cela se répond, ce qui se tisse de bout en bout.

Bibliographie :

Hitchcock/Truffaut, 1966

Notes sur le cinématographe Robert Bresson 1975

Filmographie : *Sueurs Froides*, Hitchcock 1958, *Pulsions*, Brian de Palma 1980, *Shining*, Kubrick 1980, *Mulholland Drive*, Lynch 2001, *Stalker*, Tarkovski 1979, *Sans Toit ni Loi*, Agnès Varda 1985, *Magnolia*, Paul Thomas Anderson 1999, *Taxi Driver*, Scorsese 1976, *A nos amours*, Pialat 1983, *Conte d'été*, Rohmer 1996

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : Les différents travaux faits en classe ainsi que la participation de l'étudiant.e, sa capacité à travailler en équipe seront pris en compte dans l'évaluation.

Partiel : L'évaluation portera sur le tournage d'une courte scène (2min) incluant un travelling, qui devra constituer le début d'un film potentiel. Lors d'un exposé, le groupe présentera le film au reste de la classe. Il devra justifier l'utilisation de ce mouvement de caméra à l'intérieur de la séquence et en quoi la séquence constitue un début qui pose les règles d'un film à venir.

Elle inclura également une analyse de début de film de la filmographie et sera bien sûr à mettre en regard avec le reste du film.

- **Groupes 1 et 4 : Hugo Delcourt**

L'objectif de ce cours est double pour les étudiant-e-s : acquérir un savoir théorique et technique sur l'évolution de la photographie, de sa naissance aux technologies actuels, et maîtriser la pratique de l'image, de la prise de vue à sa restitution sur support papier.

La première partie se concentre sur les outils techniques, l'histoire de la photographie argentique/numérique et sémiologie de l'image. La seconde partie concerne les ateliers pratiques : tirage N/B en laboratoire argentique ; procédés alternatifs, tel que le cyanotype ; réalisation d'un sténopé.

Bibliographie :

BAQUÉ Dominique, *La photographie plasticienne. Un art paradoxal*, Regard, Paris, 1998.

BARTHES Roland, *La chambre claire. Note sur la photographie*, Cahiers du cinéma, Gallimard, Le Seuil, Paris, 1980.

BARTHES Roland, *Mythologies*, Points, Paris, 2014.

BRUNET François, *La naissance de l'idée de photographie*, Presses Universitaires de France, Paris, 2011.

CARTIER-BRESSON Anne (Sous la direction de), *Le vocabulaire technique de la photographie*, Marval, Paris, 2008.

KLEIN William, *New-York 1954-55*, Marval, Paris, 1997.

LEMAGNY Jean-Claude & ROUILLE André (dir.), *Histoire de la photographie*, Bordas, Paris, 1986.

MANOVICH Lev, *La langage des nouveaux médias*, Les presses du réel, Dijon, 2010.

PASTOUREAU Michel, *Noir. Histoire d'une couleur*, Le Seuil, Paris, 2011.

POIVERT Michel, *La Photographie contemporaine*, Flammarion, Paris, 2002, deuxième édition de 2009.

Références :

Une liste d'œuvres est donnée en début de semestre, servant de support à l'analyse technique demandée.

Modalités d'évaluation :

- Contrôle continu à rendre vers le milieu du semestre : réalisation d'une série photographique à partir d'un thème et des contraintes techniques.

- Partiel sous la forme d'un QCM portant sur la partie théorique et pratique.

- **Groupes 2, 3 et 5 : Alexandra Serrano**

Ce cours vise à introduire les élèves aux notions de narration et de séquence d'images à travers la pratique de la photographie argentique, tout en explorant les liens possibles entre image et texte.

Apparue dans les années 1880, la photographie séquentielle sert à l'époque des finalités scientifiques, plus particulièrement l'observation du mouvement. Dans l'entre-deux-guerres, elle s'attire les faveurs de certains reporters, qui voient en elle le support le plus approprié au compte-rendu journalistique. Dans la seconde moitié du vingtième siècle, la séquence photographique se trouve exploitée non plus seulement pour sa structure chronologique, mais aussi pour ses potentialités narratives. Elle vient alors répondre à un désir des photographes de raconter des histoires et de produire du récit de fiction.

Les axes principaux du cours sont les suivants :

- Prise de vue argentique
- Travail en laboratoire : développement et tirage en noir et blanc
- Travail sur la séquence, la répétition, l'arrêt sur image.
- Travail sur la relation entre texte et image.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : devoir maison à rendre en milieu de semestre portant sur une série d'exercices techniques portant sur le tirage argentique.

Partiel : Réalisation d'une narration photographique séquentielle réalisé par groupes de 3 ou 4 élèves. Accrochage et présentation orale.

EP 1062414 - Technologie des médias (3 ECTS)

- **Groupes 1 à 6 : Léon Gomez**

Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants de solides bases théoriques et pratiques sur la manière dont l'image est traitée, enregistrée, interprétée, affichée et transmise avec les technologies actuelles.

Contenu théorique : histoire des médias et des effets spéciaux, le signal vidéo numérique, la compression numérique, les formats d'enregistrements et les formats d'images.

Contenu pratique : traitement de l'image fixe et animée via la technique du compositing.

Bibliographie :

MANOVICH, Lev. *The language of new media*. Ed, MIT Press (Massachusetts Institute of Technology), 2001.

BELLAÏCHE, Philippe. *Les secrets de l'image vidéo*. Ed, Eyrolles, août 2013.

PINTEAU, Pascal. *Effets spéciaux, 2 siècles d'histoires*. Ed, Bragelonne, 2015.

EP D106LN14 Pratique d'une langue obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : [HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR](http://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR)

LICENCE 2 CINEMA

PREMIER SEMESTRE

**EP 2061114 - Histoire de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignant coordinateur : Riccardo Venturi

Les avant-gardes historiques

À travers les œuvres d'une part et, d'autre part, un corpus des textes théoriques d'artistes, on explorera quelques thèmes fondamentaux de l'art des trois premières décennies du 20e siècle : les différents facteurs qui ont permis la rupture avec la « mimésis » et l'élaboration de l'abstraction avant la Grande Guerre, puis, durant cette guerre, le phénomène du « retour à l'ordre » ; les stratégies, les discours, les idéologies complexes des « avant-gardes » dans les différents pays d'Europe ; la conjonction de la revendication de l'autonomie de l'art et de l'appel à la fusion de l'art et de la vie au sein des mêmes mouvements ; les discours sur la « mort » de la peinture et de l'art dans son ensemble, souvent liée au passage des peintres à l'architecture et au design ; la mise en question des catégories / disciplines classiques relevant des « beaux-arts » et l'émergence de formes d'art nouvelles, tel le collage, l'œuvre-objet ou bien encore le ready-made avec ses conséquences sur l'art à venir.

Organisation et évaluation des enseignements :

Le CM est évalué lors d'un partiel sur table à partir de la matière enseignée par chaque enseignant-e de CM. Les TD sont structurés autour d'un recueil de textes d'artistes et de critiques distribué en classe et évalués sous forme d'exposés et travaux complémentaires.

**EP 2061314 - Philosophie de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignante coordinatrice : Judith Michalet

Le semestre propose en premier lieu d'aborder la thématique du « sublime », concept clef de l'esthétique ayant des résonances importantes avec l'histoire de l'art et l'esthétique contemporaine. Allant du texte pionnier de Longin, en passant par Kant et Schiller, pour arriver à Jean-François Lyotard, le sublime se dessine comme un concept opérant dans l'histoire de la pensée (rationalisme, criticisme, empirisme, romantisme). Puis sera abordée la thématique de la « Critique », une réflexion sur les concepts

fondamentaux de l'esthétique et de la théorie de l'art : en partant de Hume, la notion du « jugement de goût » permettra de mettre en lumière les rebondissements féconds des normes esthétiques qui se développent durant les Lumières pour aller jusqu'à la période contemporaine. Le cours entrelacera approche historique et problématisation des notions. On attend de l'étudiant, au terme de ce cheminement, qu'il puisse être en mesure de conduire une réflexion argumentée nourrie d'une connaissance de l'histoire des concepts et des problématiques.

Bibliographie :

Un recueil de textes sur le programme.

Organisation des enseignements :

Cet EP de philosophie de l'art au premier semestre se compose de deux cours : 1 CM et 1 TD.

Le CM en amphi a pour objectif de transmettre les connaissances, historiques et conceptuelles, et de construire un champ de réflexion lié aux notions du programme. Le TD en groupe a pour objet l'étude des textes de la brochure et l'apprentissage de la méthodologie.

Modalités d'évaluation :

- TD : Définies par chaque enseignant de TD.

- CM : Une dissertation en 3 heures début janvier 2025.

La consigne de cette dissertation sera la suivante : « *Parmi deux questions posées, vous en traiterez une au choix. Vous y répondrez sous forme d'une dissertation problématisée, en vous appuyant sur des références philosophiques et artistiques précises et diversifiées.* »

EP 2061514 - Le cinéma parlant (5 ECTS)

Sarah Leperchey

Histoire et esthétique du cinéma parlant (années 1930, 1940 et 1950). Après une introduction consacrée à la généralisation du cinéma sonore (la révolution industrielle et artistique), trois chapitres seront axés autour de la question du réalisme, ce qui permettra d'aborder le cinéma hollywoodien ainsi que deux « mouvements » importants de la période : le réalisme poétique français et le néo-réalisme italien. Ensuite, un chapitre traitera de l'introduction progressive de la couleur, et un autre portera sur l'évolution du documentaire.

Bibliographie :

AMIEL, Vincent, MOURE, José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.

BARNIER Martin, *En route vers le parlant*, Liège, éditions du CEFAL, 2002.

BAZIN André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Éditions Du Cerf, 1985 (autour du néoréalisme italien : pp. 257-361).

MARTIN Jessie, *Le cinéma en couleurs*, Paris, Armand Colin, 2013.

NACACHE Jacqueline, *Le film hollywoodien classique*, Paris, Armand Colin, 2005.

Filmographie :

Applause ! (Mamoulian, 1929)
Misère au borinage (Storck et Ivens, 1933)
Une Partie de campagne (Renoir, 1936)
Remorques (Grémillon, 1941)
Ossessione (Visconti, 1943)
Les Tueurs (Siodmak, 1946)
Le Voleur de bicyclette (De Sica, 1948)
Riz amer (De Santis, 1949)
Lola Montès (Ophüls, 1955)
Rio Bravo (Hawks, 1959)
Mirage de la vie (Sirk, 1959)

Modalités d'évaluation :

Un partiel comportera trois questions de cours et une question au choix sur l'un des deux ouvrages à lire.

Pour préparer l'épreuve, il faudra avoir vu les quatre films suivants :

- *Une heure près de toi (One Hour with You)*, Ernst Lubitsch, 1932 ;
- *Quai des brumes*, Marcel Carné, 1938 ;
- *Rome, ville ouverte (Roma città aperta)*, Roberto Rossellini, 1945 ;
- *Les Ensorcelés (The Bad and the Beautiful)*, Vincente Minnelli, 1952.

Il faudra également avoir lu l'un de ces deux ouvrages au choix :

- BOURGET Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge*, Malakoff, Armand Colin ;
- ESQUENAZI Jean-Pierre, *Le Film noir*, Paris, CNRS éditions.

EP 2061714 - Étude de films parlants (4 ECTS)

• Groupe 1 : Josué Morel

Le mélodrame

Après une introduction générale sur les caractéristiques du mélodrame en tant que genre filmique, et sur sa réinvention avec l'apparition du parlant et de la couleur, ce TD s'articulera autour de l'analyse de trois films en particulier, issus de trois cinématographies distinctes (Hollywood classique, cinéma français, cinéma japonais). Ces trois titres seront par ailleurs confrontés à d'autres extraits afin de mettre en exergue les spécificités esthétiques qu'épouse à cette époque le mélodrame.

Bibliographie :

AMIÉL Vincent et MOURE José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Éditions Vendémiaire, 2020.
BILLARD Pierre, *L'âge classique du cinéma français : du cinéma parlant à la Nouvelle Vague*, Paris, Flammarion, 1985.

BOURGET Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge : genres, esthétiques et influences du cinéma hollywoodien, 1930-1960*, 2e éd., Malakoff : Armand Colin, 2016.

BOURGET Jean-Loup, *Le Mélodrame hollywoodien*, Paris, Stock, 1985.

CAVELL Stanley, *La protestation des larmes*, Paris, Capricci, 2012.

NACACHE Jacqueline, *Le film hollywoodien classique*, Paris, Armand Colin, 2005.

Filmographie :

Seuls les anges ont des ailes (Hawks, 1939)

Remorques (Grémillon, 1941)

Lettre d'une inconnue (Ophüls, 1948)

Les Contes de la lune vague après la pluie (Mizoguchi, 1953)

L'Amour d'une femme (Grémillon, 1953)

Le Secret magnifique (Sirk, 1954)

Les Amants crucifiés (Mizoguchi, 1954)

Tout ce que le ciel permet (Sirk, 1955)

L'Impératrice Yang Kwei-Fei (Mizoguchi, 1955)

Nuages flottants (Naruse, 1955)

Elle et lui (McCarey, 1957)

L'Esclave libre (Walsh, 1957)

Mirage de la vie (Sirk, 1959)

Celui par qui le scandale arrive (Minnelli, 1960)

La Fièvre dans le sang (Kazan, 1961)

Les Quatre cavaliers de l'Apocalypse (Minnelli, 1962)

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : un examen de mi-session, qui prendra la forme d'une analyse de séquence d'un film du corpus.

Partiel : Devoir sur table (choix entre analyse de séquence et dissertation).

• Groupe 2-3 : Lucie Patronnat

Ce cours a pour projet principal d'observer l'essor et l'évolution du cinéma parlant « classique » à partir de la transition vers le sonore, sa popularisation et ses perfectionnements, en passant par l'introduction de la couleur, et jusqu'à la fin des années 1950. A travers l'étude de cas concrets issus de cinématographies géographiquement variées, on envisagera cet itinéraire du parlant au prisme de la question des genres filmiques et de leur développement durant la période – genres parmi lesquels le fantastique/l'épouvante, dans son rapport aux évolutions des techniques audiovisuelles, fera l'objet d'une analyse plus détaillée et constituera ainsi un fil conducteur tout au long du semestre.

Bibliographie :

AMIEL Vincent et MOURE José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Éditions Vendémiaire, 2020.

BOURGET Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge : genres, esthétiques et influences du cinéma hollywoodien, 1930-1960*, 2e éd., Malakoff : Armand Colin, 2016.

CHION Michel, *L'audio-vision : son et image au cinéma*, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma / Arts Visuels », 2021.

MOINE Raphaëlle, *Les genres du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2008.

Filmographie :

M le Maudit, Fritz Lang (1931)

Dracula, Tod Browning (1931)

L'Homme invisible, James Whale (1933)

Ninotchka, Ernst Lubitsch (1939)

La féline, Jacques Tourneur (1942)

Vaudou, Jacques Tourneur (1944)

Les Chaussons rouges, Michael Powell (1948)

Rashōmon, Akira Kurosawa (1950)

La Ronde, Max Ophüls (1950)

Singin' in the Rain, Gene Kelly & Stanley Donen (1952)

Les Contes de la lune vague après la pluie, Kenji Mizoguchi (1953)

Le Voyage de la peur, Ida Lupino (1953)

L'Étrange créature du lac noir, Jack Arnold (1954)

La Prisonnière du désert, John Ford (1956)

La Soif du mal, Orson Welles (1958)

Psychose, Alfred Hitchcock (1960)

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : dossier (analyses de séquences)

Partiel de fin de semestre : dissertation sur table

- **Groupe 4 : Alessandro Cariello**

Le cinéma italien d'après-guerre. Le néoréalisme et ses suites

Ce cours propose de se pencher sur le cinéma italien d'après-guerre, cas d'étude de cinéma national qui marque une étape cruciale dans la trajectoire de modernisation du récit filmique depuis la diffusion du sonore. En premier lieu, le cours se focalisera sur les œuvres du premier néoréalisme et les travaux précurseurs (1943-1948) tout en interrogeant la rupture que représentent ces films au cours de l'histoire du cinéma sonore. En deuxième lieu, seront étudiés les suites immédiates des protagonistes de ce renouvellement, entre « trahisons » et radicalisations du discours filmique du néoréalisme. Des cas parallèles issus d'autres cinématographies nationales seront également abordés au cours du semestre.

Bibliographie :

AMIEL Vincent, MOURE José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.
BAZIN André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Les éditions du Cerf, 2011.
GILI Jean A., *Le Cinéma italien*, Paris, La Martinière, 2011.
SABOURDIN Mathias, *Dictionnaire du cinéma italien*, Paris, Nouveau Monde, 2014.
SCHIFANO Laurence, *Le Cinéma italien de 1945 à nos jours*, 4e édition, Paris, Armand Colin, 2016.

Filmographie :

Luchino Visconti : *Ossessione* (1943) ; *La Terre tremble* (1948) ; *Bellissima* (1951) ; *Senso* (1954)
Vittorio De Sica : *Les Enfants nous regardent* (1944) ; *Sciuscià* (1946) ; *Le Voleur de bicyclette* (1948) ; *Miracle à Milan* (1951) ; *Umberto D.* (1952)
Roberto Rossellini : *Rome Ville Ouverte* (1945) ; *Paisà* (1946) ; *Allemagne Année Zéro* (1948) ; *Stromboli* (1950) ; *Voyage en Italie* (1954)
Giuseppe De Santis : *Chasse tragique* (1947) ; *Riz Amer* (1949)
Michelangelo Antonioni : *Gens du Pô* (1947) ; *Chroniques d'un amour* (1950) ; *La Femme sans camélias* (1953)

Modalités d'évaluation : Question sous forme de dissertation et analyse de séquence sur table.

- **Groupe 5 : Catarina Bassotti**

Le film noir

Ce cours propose d'enquêter la constitution et la transformation d'un genre cinématographique dans le cadre hollywoodien à partir du cas du film noir. Nous introduirons le sujet par une contextualisation historique, industrielle et artistique du genre. Par la suite, nous travaillerons des textes portant sur la structure dramaturgique, les présupposés esthétiques et leurs développements, tout en les confrontant, parallèlement, à l'analyse d'un ensemble de films.

Bibliographie :

BORDE Raymond et Etienne CHAUMETON, *Panorama du film noir américain (1941-1953)*, Paris : Minit, 1955, 200 p.
BOURGET Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge: genres, esthétiques et influences du cinéma hollywoodien, 1930-1960*, 2e éd., Malakoff : Armand Colin, 2016.
ESQUENAZI Jean-Pierre, *Le film noir: histoire et significations d'un genre populaire subversif*, Paris : CNRS éditions, 2012.
HIRSCH Foster, *The dark side of the screen: film noir*, San Diego : London : A. S. Barnes ; Tantivy Press, 1981.

Filmographie :

Laura, Otto Preminger, 1944

Assurance sur la mort, Billy Wilder, 1944
Le facteur sonne toujours deux fois, Tay Garnett, 1946
Le Grand Sommeil, Howard Hawks, 1946
Quelque part dans la nuit, Joseph L. Mankiewicz, 1946
Les Passagers de la nuit, Delmer Daves, 1947
L'Impasse tragique, Henry Hathaway, 1947
La Grande Horloge, John Farrow, 1949
Le Voyage de la Peur, Ida Lupino, 1953
La Soif du mal, Orson Welles, 1958

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : dossier en groupe.

Partiel : devoir sur table.

EP 2061914 - Atelier de création audiovisuelle (3 ECTS)

- **Groupe 1 Maya Szczepanska**

Cinéma expérimental

Atelier de pratique questionnant le support photo-chimique, soulevant les enjeux historiques, esthétiques et politiques du cinéma expérimental.

Bibliographie :

- > Raphael BASSAN, Cinémas d'avant-garde (expérimental et militant) & Guy HENNEBELLE, CinémAction 10-11, Papyrus, printemps- été 1980
- > Raphael BASSAN, Cinéma expérimental, Abécédaire pour une contre-culture, Yellow Now, 2014
- > Raymond BELLOUR, L'Entre-Images : photo, cinéma, vidéo, La Différence, Paris, 1990
- > Jean-Michel BOUHOURS, L'Art du mouvement, collection cinéma du Musée national (sous la direction de) d'art moderne 1919-1996, Centre Georges Pompidou, Paris, 1997
- > Stan BRAKHAGE, Métaphores et vision, Centre Georges Pompidou, Paris, 1998
- > Nicole BRENEZ, Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma d'avant-garde & Christian LEBRAT et expérimental en France (sous la direction de) Cinémathèque Française, Paris, 2001
- > Nicole BRENEZ, Cinémas d'avant-garde, Cahiers du cinéma / CNDP, 2006
- > Germaine DULAC, Écrits sur le cinéma 1919-1937, Éditions Paris Expérimental, Paris, 1994
- > Christian LEBRAT, Cinéma Radical, Éditions Paris Expérimental, Paris, 2008
- > Jonas MEKAS, Je n'avais nulle part où aller, Traffic, P.O.L., 2004

Déclarations de Paris, Les Cahiers de Paris Expérimental, 2001

> Philippe Alain MICHAUD, Le Mouvement des images (sous la direction de) Centre Georges Pompidou, Paris, 2006

> Dominique NOGUEZ, Éloge du cinéma expérimental, Éditions Paris Expérimental, Paris, 1999

> P. Adams SITNEY, Le cinéma visionnaire : l'avant garde américaine 1943-2000
Éditions Paris Expérimental, Paris, 2002.

Filmographie :

Jürgen Reble - Stan Brakhage

Len Lye

Man Ray - Patrick Bokanowski

Viking Eggeling - Hans Richter - Oskar Fischinger

Maya Deren - Jonas Mekas

Kenneth Anger

Robert Breer - Jeff Scher

Martin Arnold - Peter Tscherkassky

Modalités d'évaluation :

Partiel écrit portant sur le contenu du TD;

Réalisation d'un film expérimental ayant pour source le format Super 8.

- **Groupe 2 : Stefano Miraglia**

Cinéma expérimental

L'objectif de ce cours est d'introduire les élèves au cinéma expérimental par la pratique, le visionnage de films et la discussion collective. Différentes approches et pratiques ayant une pertinence historique, théorique et esthétique seront traitées. L'éventail sera large, de la manière dont nous regardons à la manière dont nous traitons les images et pourquoi, en passant par les liens fondamentaux de signification et de forme liés aux différents supports de la création (filmique, numérique, hybride). Une attention particulière sera accordée aux formes expérimentales du cinéma diaristique et à la première personne. Chaque cours sera divisé entre le visionnage d'oeuvres du cinéma expérimental (en vidéo et en 16mm) et la présentation des projets (numériques) des étudiant-e-s, accompagnés de discussions et de réflexions collectives. Le tournage des projets se fera en numérique.

Bibliographie sélective :

BALSOM Erika & LECKIE Robert (sous la direction de), *Peggy Ahwesh: Vision Machines*, Milan, Mousse, 2022.

BASSAN Raphaël, *Cinéma Expérimental. Abécédaire pour une contre-culture*, Crisnée, Yellow Now, 2014.

DEREN Maya, *Écrits sur l'art et le cinéma*, Paris, Paris Expérimental, 2004.

JACOBS Bidhan, *Esthétique du signal. Hacker le filmique*, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2022.

LE GRICE Malcolm, *Abstract Film and Beyond*, Londres, Studio Vista, 1977.

LUMLEY Robert, *Entering the Frame. Cinema and History in the Films of Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi*, Bristol, Peter Lang, 2011.

RUSSETT Robert & STARR Cecile, *Experimental Animation. An Illustrated Anthology*, New York, Van Nostrand Reinhold Company, 1976.

ZINMAN Gregory, *Making Images Move. Handmade Cinema and the Other Arts*, Berkeley, University of California Press, 2020.

Filmographie :

Nous alternerons entre deux corpus de films : l'un historique (1946-1996, avec des projections en 16mm) et l'autre contemporain (2010-2023).

Modalités d'évaluation : La création individuelle et régulière sera privilégiée. La note finale sera basée sur la participation pratique faisant preuve de l'assimilation des concepts abordés dans le cours.

- **Groupe 3 : Donatienne Berthereau**

Descriptif à venir

- **Groupe 4 : Paula Rodríguez Polanco**

Atelier de pratique du cinéma expérimental

Le but de ce cours sera de pratiquer différentes approches de la création de films expérimentaux, tout en réfléchissant sur la relation entre le concept et la forme, avec une attention particulière portée à la question du médium. Le glitch, l'"image pauvre", l'hybridation des formats et d'autres manières de détourner le "signal" audiovisuel seront abordées, théoriquement et pratiquement (tournage en numérique et en pellicule). Chaque cours sera divisé entre le visionnage d'œuvres du cinéma expérimental et la présentation des projets des étudiant-e-s, accompagnés de discussions et de réflexions collectives.

Bibliographie :

Yann Beauvais, *Agir le cinéma : Écrits sur le cinéma expérimental (1979-2020)*, Dijon, Les Presses du Réel, 2022.

Stan Brakhage, *Metaphors on vision*, 1960.

Maya Deren, *Écrits sur l'art et le cinéma*, Paris, Paris Expérimental, 2004.

Bidhan Jacobs, *L'Esthétique du signal*, Sesto S. Giovanni (Italie), Éditions Mimesis, 2022.

Marshall McLuhan, *Understanding Media*, 1964.

Laura U. Marks, *The Skin of the Film : Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses*, Durham (É-U), Duke University Press, 2000.

Vivian Sobchack, *The Address of the Eye: A Phenomenology of Film Experience*, Princeton (É-U), Princeton University Press, 1991.

Hito Steyerl, *The Wretched of the Screen*, Cambridge (É-U), MIT Press, 2013.
Klonaris/Thomadaki, *Manifestes, 1976-2002*, Paris, Paris Expérimental, 2003.

Filmographie : Un vaste corpus de films expérimentaux historiques et contemporains.

Modalités d'évaluation : La création individuelle et régulière sera privilégiée. La note finale sera basée sur la participation pratique faisant preuve de l'assimilation des concepts abordés dans le cours.

EP 2062114 - Pratique du montage (2 ECTS)

- **Groupes 1, 2 et 3 : Julien Boustani**

Atelier pratique axé sur la réécriture d'un film au montage. Il s'agira de modifier le sens, le récit et le rythme d'une ou de plusieurs séquences de film(s) en créant un court-métrage cohérent.

- **Groupe 4 : Gabrielle Stemmer**

Descriptif à venir

- **Groupe 5 : Benjamin Cataliotti-Valdina**

Le TD sera fondé sur une approche qui mêle l'apprentissage des bases du montage au sein de différents exercices pratiques (montage d'un court métrage, création d'un *trailer*) avec une analyse par extraits de différents types de montages dans le cinéma contemporain.

Bibliographie :

Aumont, Jacques. *Montage, « La seule invention du cinéma »*, Vrin, 2015.

Modalités d'évaluation :

Exercices pratiques et/ou analyse d'un film choisi par l'élève.

EP 2062314 - Pratiques artistiques autres (3 ECTS)

- **Groupe 1 : Jean-Paul Figasso**

Scénario

Atelier pratique qui vise principalement à appréhender les techniques d'écriture liées au synopsis en tant que première étape de la rédaction du scénario d'un film (court ou long-métrage). Les étudiants, seuls ou par groupes, travaillent à la construction d'un récit narratif. Chaque étudiant est accompagné tout au long de

son processus créatif.

Le TD sera divisé en une partie théorique et une application pratique qu'elle soit rédactionnelle ou analytique.

Objectifs du cours :

- 1 - Comprendre la notion d'idée
- 2 - Comprendre ce qu'est un récit
- 3 - Comprendre les notions de contexte et de situation
- 4 - Construire un personnage principal et des personnages secondaires
- 5 - Adopter un point de vue
- 6 - Outils dramaturgiques
- 7 - Structuration d'un récit et d'une pensée.

Bibliographie :

Alain Layrac, *Atelier de scénario : 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie*, Hémisphères éditions

Alain Layrac, *Une vie de scénariste*, Hémisphères éditions

Frédéric Sojcher et Luc Jabon, *Scénario et réalisation : Mode d'emploi ?*, Nouveau Monde Éditions

N.T. Binh, Catherine Rihoit et Frédéric Sojcher, *L'art du scénario*, Les ciné-débats, Archimbaud / Klincksieck

Dossier « Comment écrire un scénario », *Cahiers du cinéma*, n°710, Avril 2015

Marie Anne Guerin, *Le récit de cinéma*, Cahiers du cinéma / Les petits cahiers

Sylvain Rigollot, *Méthodologie du scénario : Titanic*, Dixit

John Truby, *L'anatomie du scénario*, Robert Laffont

Robert McKee, *Story*, Armand Colin

Christopher Vogler, *Le guide du scénariste*, Dixit

Filmographie :

Hitler à Hollywood de Frédéric Sojcher, Saga Films

Yves de Benoît Forgeat

Le Confessionnal de Robert Lepage

Les films d'Alfred Hitchcock

1 film au choix d'Éric Rohmer

The Guilty de Gustav Möller

Modalités d'évaluation :

Au moins 2 notes : Une lors du 6ème cours et un partiel durant le dernier cours du semestre.

Il s'agit d'évaluer la compréhension des techniques étudiées et de les mettre en application de manière créative : sur la base d'un mot, d'une phrase ou d'une photo, vous serez invités à écrire le synopsis d'un court-métrage.

- **Groupe 2 : Alexandra Serrano**

Photographie

Ce cours a pour objectif d'explorer le médium photographique de la prise de vue jusqu'à la présentation et la diffusion des images à travers divers exercices pratiques qui donneront lieu à l'élaboration d'un récit photographique documentaire ou fictionnel.

Les axes principaux du cours sont les suivants :

- Perfectionnement de la prise de vue selon le dispositif choisi : cadrage, point de vue, environnement, lumière
- Réflexion sur les notions de représentation et de mise en scène dans la construction d'images fixes
- Suivi collectif et accompagnement individuel au développement d'un projet personnel

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : devoir maison à rendre en milieu de semestre portant sur une série d'exercices techniques.

Partiel : Accrochage et présentation orale d'une série photographique

- **Groupe 3 : Cécile Gérard**

Théâtre

Ce cours est un cours de pratique théâtrale. Les étudiant(e)s choisiront une ou plusieurs scènes issues de l'œuvre théâtrale que je propose. À partir de ce choix, ils se poseront les questions suivantes : comment interpréter le(s) rôle(s) ? Quels moyens mettre en œuvre pour parvenir à l'inspiration créatrice ? Quelles démarches conscientes doit inventer l'acteur ?

En plus du travail d'interprétation, je proposerai un certain nombre d'exercices techniques et d'improvisations propres au training de l'acteur.

Bibliographie :

Le titre de la pièce qui sera étudiée cette année sera communiqué au premier cours.

Modalités d'évaluation :

- Contrôle continu : participation aux exercices et improvisations proposés, engagement dans le travail d'interprétation, et un travail écrit (analyse du personnage au sein de la scène travaillée et de l'œuvre) ;
- Contrôle terminal : présentation des scènes travaillées.

- **Groupe 4 : Caroline San Martin**

Scénario

Cet atelier pratique vise principalement à appréhender les techniques d'écriture scénaristiques, en se focalisant sur la structure, à travers l'élaboration d'un traitement de court métrage. Les étudiants, par groupe de deux, devront rendre une première version. Il y aura alors une première session de travail qui consistera en une lecture critique de leurs productions. Cette session permettra d'appréhender le travail de *script doctor*. Ceci conduira les étudiants à rendre la rédaction d'un séquencier ainsi qu'une réécriture du traitement. Pendant cette réécriture, nous aborderons le scénario en revenant sur les bases de la dramaturgie. Cette version du scénario donnera lieu à une nouvelle session de *script doctoring* avant le rendu de la dernière version. Ainsi, ce travail organisé autour d'un calendrier d'écriture permettra aux étudiants d'être au plus proche des conditions réelles de l'écriture professionnelle.

Chaque TD sera divisé en une partie théorique et une application pratique qu'elle soit rédactionnelle ou analytique.

Bibliographie :

ARISTOTE. [-384-322 av. J.-C] 1990. Coll. « Classiques ». Paris : Le Livre de poche.

BINH, Nguyen Trong ; RIHOIT, Catherine ; SOJCHER, Frédéric (dir). 2012. *L'art du scénario*, Paris : Klincksieck.

LAVANDIER, Yves. [1997] 2013. *La Dramaturgie*. Paris : Le Clown et l'Enfant.

LAVANDIER, Yves. 2011. *Construire un récit*. Paris : Le Clown et l'Enfant.

LAVANDIER, Yves. 2013. *Évaluer un scénario*. Paris : Le Clown et l'Enfant.

TRUBY, John. 2010. *L'Anatomie du scénario*. Paris : Nouveau monde.

VANOYE, Francis. 2006. *Scénarios modèles, modèles de scénario*. Paris : Armand Colin.

Filmographie :

L'Impasse de Brian de Palma, 1993, *Ocean's eleven* de Steven Soderbergh, 2001, *Sur mes lèvres* de Jacques Audiard, 2001 ; *Yves Saint Laurent* de Jalil Lespert, 2014, *Roméo + Juliette* de Baz Luhrmann 1996, *Un prophète* de Jacques Audiard, 2009, *Titanic* de James Cameron, 1997 ; *Rosetta* de Luc & Jean-Pierre Dardenne, 1999 ; *Certains l'aiment chaud* de Billy Wilder, 1959.

Modalités d'évaluation :

Version écrite d'un traitement de votre scénario, fiches de lecture sur les films de vos camarades, deux fiches de lecture sur *La Poétique* d'Aristote.

L'évaluation finale est un oral.

EP D206LA14 - Pratique d'une langue obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : [HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR](http://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR)

EP D2062514 - Module de préprofessionnalisation (6h)

L2 - SECOND SEMESTRE

**EP 2061214 - Histoire de l'art
Cours magistral et TD (5 ECTS)**

Enseignante coordinatrice : Elitza Dulguerova

L'histoire de l'art après 1945

Ce cours sera l'occasion de présenter les transformations majeures des productions artistiques au contact des événements culturels, sociaux et politiques qui ont marqué l'histoire du monde à partir de 1945, incluant la guerre froide et la période des décolonisations. Ce moment de transition est au cœur d'un renouvellement des formes plastiques : les artistes expérimentent de nouveaux médiums et interrogent autrement les notions de temps et d'espace. Seront examinés l'hybridation des genres artistiques ainsi que le désir de réinsérer l'art dans les problématiques de l'économie capitaliste, des médias de masse, de la « société du spectacle », de la culture populaire ou de l'industrialisation. Une attention particulière sera portée aux déplacements du sens des catégories d'« art », « œuvre », « artiste » : l'œuvre d'art devient « pièce », objet, performance, projet *in situ*, énoncé linguistique ; souvent, elle quitte les lieux d'exposition officiels pour investir l'espace public ou la nature, se confond avec les gestes et l'environnement quotidiens, travaille sur et avec le corps (de l'artiste, du spectateur). L'artiste à la fois élargit ses fonctions et remet en question l'originalité présumée de l'acte créateur. Dans cette perspective, seront étudiées les pratiques artistiques (néo-dada, *happening*, pop art, nouveau réalisme, minimalisme, art conceptuel et *in situ*, *arte povera*, performance, *body art*, art vidéo) qui ont pris en considération les événements historiques de façon à produire un art contemporain qui se situe aux croisements de modes de pensée pluriels et engagés.

Organisation et évaluation des enseignements :

Le CM est évalué lors d'un partiel sur table à partir de la matière enseignée par chaque enseignant-e de CM. Les TD sont structurés autour d'un recueil de textes d'artistes et de critiques distribué en classe et évalués sous forme d'exposés et travaux complémentaires.

**EP 2061414 - Philosophie de l'art
Cours magistral (3 ECTS)**

Enseignante coordinatrice : Judith Michalet

L'enseignement se consacre aux débats esthétiques autour de la notion de modernité. Que fait l'art vis-à-vis de la société ? Comment l'artiste devient-il citoyen ? Comment la création se confronte-t-elle à la montée du capitalisme et de l'urbanisme ? S'interrogeant sur les œuvres d'art et leurs modalités de production, le

semestre mène à se confronter à des questions propres au 19e siècle (Baudelaire), pour ouvrir aux notions de modernisme et de postmodernité (Lyotard).

Organisation des enseignements :

1 CM en amphi a pour objectif de transmettre les connaissances, historiques et conceptuelles, et de construire un champ de réflexion lié aux notions du programme.

Modalités d'évaluation :

Une dissertation en 3 heures aura lieu mi-mai 2024.

La consigne de cette dissertation sera la suivante : « Parmi deux questions posées, vous en traiterez une au choix. Vous y répondrez sous forme d'une dissertation problématisée, en vous appuyant sur des références philosophiques et artistiques précises et diversifiées. »

EP 2061614 - Sciences humaines appliquées à l'art (2 ECTS)

- **Groupe 1 : Beatriz Rodovalho**

Théorie et esthétique des cinémas postcoloniaux et décoloniaux

Ce cours propose d'introduire l'étude esthétique et théorique des cinémas réalisés dans des contextes anticoloniaux ; des cinémas de libération à la production contemporaine. À partir des approches théoriques des études postcoloniales et décoloniales ainsi que des textes produits par des cinéastes, nous interrogerons notamment les enjeux de représentation et de production cinématographiques, ainsi que d'identité, d'histoire, de mémoire et de lutte politique au sein d'un corpus varié. Une partie du cours se concentrera sur l'étude du Quatrième cinéma, soit les cinémas autochtones.

Bibliographie :

Ba, Saer Maty, Higbee, Will (eds.), *De-Westernizing Film Studies*, Londres, New York, Routledge, 2012.

Barclay, Barry, "Celebrating Fourth Cinema", *Illusions*, n° 35, hiver 2003, pp. 7-11.

Del Valle Davila, Ignacio, *Le Nouveau cinéma latino-américain (1960-1974)*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015.

Hall, Stuart, Evans, Julia, Nixon, Sean (eds.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, Londres, Open University, 1997.

Trinh, Minh-ha, *Woman Native Other: Writing Postcoloniality and Feminism*, Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis, 1989.

Naficy, Hamid, *An Accented Cinema. Exilic and Diasporic Filmmaking*, Princeton University Press, Princeton, 2001

Ponzanesi, Sandra, Waller, Marguerite (eds.), *Postcolonial Cinema Studies*, Londres et New York, Routledge, 2012.

Shohat, Ella, Stam, Robert, *Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media*, Londres, New York, Routledge, 1994.

Filmographie :

Agarrando pueblo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, 1977
Ali au pays des merveilles, Djouhra Abouda, Alain Bonnamy, 1975
La Bataille d'Alger, Gillo Pontecorvo, 1966
El Coraje del Pueblo, Jorge Sanjinés, 1971
Cronaky, Filipa César, Grada Kilomba et Diana McCarty, 2012
The Embassy, Filipa César, 2001
Estas São as Armas, Murillo Salles, 1978
L'Heure des brasiers, Fernando Solanas, Octavio Getino, 1968
L'Heure de la libération a sonné, Heiny Srour, 1974
Kings and Extras, Azza El-Hassan, 2004
Now (1965), Hanoi, martes 13 (1967), Santiago Álvarez
El Pueblo Se Levanta (The People Are Rising), The Newsreel Collective, 1971
Terre en transe, Glauber Rocha, 1967
Monangambé, Sarah Maldoror, 1968
Reassemblage, Trinh T. Minh-ha, 1982
Sambizanga, Sarah Maldoror, 1972
Surname Viet Given Name Nam, 1989
O Tigre e a Gazela, Aloysio Raulino, 1977
Thinya, Lia Letícia, 2019
La Zerda ou les chants de l'oubli, Assia Djebar, 1982
& Filmographie autochtone

Modalités d'évaluation :

Partiel à la fin du semestre et devoir maison

- **Groupe 2 : Joanna Espinosa**

Cinéma et anthropologie

Ce cours opère la jonction de deux disciplines majeures partageant la même genèse et dont les champs de recherche se positionnent sur la question de l'autre et de son environnement. Le cinéma est une fenêtre sur le monde qu'il nous donne à voir et l'anthropologie nous permet d'en interpréter les signes. Afin d'aboutir à une réflexion bilatérale au fondement des préoccupations contemporaines, le cours va s'articuler autour de quelques thématiques prépondérantes (les mythes, l'urbanité, la lutte des classes, les études de genre, les questions raciales et postcoloniales, l'anthropocène...).

À travers cette approche épistémologique, nous allons essayer de comprendre comment le cinéma pense les enjeux politiques du monde actuel.

Bibliographie :

- PIAULT Marc-Henri, *Anthropologie et cinéma*, 2001.
- AUGÉ Marc et HÉRITIER Françoise, *La génétique sauvage*, 1982
- DESCOLA Philippe, *Par-delà nature et culture*, 2005.

Filmographie :

- *Les statues meurent aussi*, Chris Marker et Alain Resnais, 1953.
- *La Zerda et les chants de l'oubli*, Assia Djebar, 1982.
- *Œdipe-roi*, Pasolini, 1968.
- *L'esprit de la ruche*, Victor Erice, 1973.
- *Images du monde et inscription de la guerre ?* Harun Farocki, 1991.
- Série *Black Mirror*, Charlie Brooker (2011-2019).
- *Dans la chambre de Vanda*, Pedro Costa, 2000.
- *Still life*, Jia Zhang-Ke, 2007.
- *La commune*, de Peter Watkins, 2000.
- *Classe de lutte*, Groupe Medvedkine de Besançon, 1969.
- *En guerre*, Stéphane Brizé, 2018.
- *Moi, Daniel Blake*, Ken Loach, 2016.
- *Jeanne Dielman*, Chantal Akerman, 1976.
- *Tarnation*, Jonathan Caouette, 2003.
- *I am not your Negro*, Raoul Peck, 2016.
- *Qu'ils reposent en révolte*, Sylvain George, 2010.
- *Leviathan*, Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel, 2013.
- *Deux villages, un chemin*, Ariel Duarte Ortega, Jorge Ramos Morinico et Germano Beñites, 2008.

Modalités d'évaluation :

Un devoir à la maison et/ou une intervention orale, et un examen sur table.

- **Groupe 3 : Marco Dell'Omodarme**

Cinéma et études culturelles

Ce cours se propose d'engager les étudiant.e.s dans les pratiques d'analyses du récit (et analyse du discours), une des approches des *cultural studies* mobilisée dans l'étude des productions audiovisuelles. Discipline qui s'est organisée à partir des années 1950 au Royaume-Uni, elle s'est très vite tournée vers le cinéma et les productions audiovisuelles, en raison de leur fort potentiel sémantique et politique. L'approche des *cultural studies* vise à identifier les rapports de pouvoir tels qu'ils s'expriment au travers des productions culturelles. Ainsi, les productions audiovisuelles (le cinéma, les séries télé, les émissions de télé-réalité, la publicité) constituent un matériau privilégié pour témoigner de l'état des rapports sociaux qui articulent la classe sociale, la race, le genre, la sexualité et la spiritualité, mettant ainsi le débat autour des questions politiques urgentes, au centre du travail scientifique.

Dans ce cours nous étudierons les textes fondateurs de la discipline, de manière à asseoir solidement la démarche dans la théorie de la culture et de l'analyse de la culture qui fait la force de la discipline. Nous alternerons entre l'étude de textes et le travail d'analyse de films ou de séquences.

L'approche pédagogique adoptée est celle de la classe renversée. Il sera demandé aux étudiant.e.s de prendre connaissance des textes avant le cours, de sorte à réserver le cours à l'éclaircissement des passages complexes et à la discussion autour des propositions scientifiques et politiques des contributeurs.

Le cours s'organise ensuite selon la direction que prennent les débats et il sera alimenté, autant en textes qu'en produits audiovisuels, de manière à enrichir le débat qui aura émergé pendant le travail collectif.

Modalités d'évaluation :

Deux évaluations : un projet d'article scientifique en milieu de semestre, un article scientifique pour la fin du semestre.

EP 2061814 - Le cinéma moderne (4 ECTS)

Sarah Leperchey

Les enjeux de la modernité au cinéma sont explorés à travers six grands axes esthétiques : la recherche de la liberté artistique (le petit budget), le « direct » et l'exigence d'authenticité, l'articulation de la radicalité artistique et de la radicalité politique, l'éclatement du récit, la mise en œuvre d'une distance critique au sein de la fiction, et le travail poétique de la matière audiovisuelle.

Bibliographie :

AMIEL, Vincent, MOURE, José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.

AMIEL, Vincent, « Bergman, Antonioni et la modernité des années 1960 », *Esprit*, vol. 1, janvier 2008, pp. 180-183.

BERTHOMIEU, Pierre, *Hollywood moderne : le temps des voyants*, Pertuis, Rouge Profond, 2010.

DELEUZE, Gilles, *Cinéma 2, L'image-temps*, Paris, Minuit, 1998.

GRAFF, Séverine, *Le cinéma vérité*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.

MARIE, Michel, *La Nouvelle vague et son film manifeste À bout de souffle*, Paris, Armand Colin, 2012.

Filmographie :

Muriel ou le temps d'un retour (Resnais, 1963)

Le Chat dans le sac (Groulx, 1964)

Charulata (Ray, 1964)

Le Dieu noir et le Diable blond (Rocha, 1964)

Les Amours d'une blonde (Forman, 1965)

Pierrot le fou (Godard, 1965)

Persona (Bergman, 1966)

Blow-up (Antonioni, 1966)

La Pendaison (Oshima, 1968)

Wanda (Loden, 1970)

Jeanne Dielman (Akerman, 1975)

Modalités d'évaluation :

Le partiel consistera en trois questions de cours et une question sur l'ouvrage de Nicole Brenez, *Shadows* (Armand Colin). Pour préparer l'épreuve, il faudra avoir lu ce livre et vu les quatre films suivants :

- *Shadows*, de John Cassavetes (1959),
- *Chronique d'un été*, de Jean Rouch et Edgar Morin (1961),
- *8½*, de Federico Fellini (1963),
- *Les Petites marguerites (Sedmikrásky)*, de Verá Chytilova (1966).

EP 2062014 - Théories du cinéma (4 ECTS)

- **Groupe 1/3 : Lucie Patronnat**

Ce cours a pour objectif d'interroger le cinéma et ses spécificités en tant qu'art à travers l'étude des grandes théorisations dont il a fait l'objet au cours de son histoire. Formulées par des théoriciens du cinéma ou des cinéastes eux-mêmes, ces théories contribuent à tracer les contours d'une pensée du et sur le cinéma qui soulève les « problèmes » propres à la discipline et rend compte de la pluralité de ses formes. Le cours a une triple portée théorique, méthodologique et « pratique » en cela qu'il s'agira de se familiariser avec les textes par le commentaire/l'analyse et avec l'apport illustratif d'extraits, mais aussi de s'exercer à articuler ce matériau théorique à la pratique de l'analyse d'image, de séquence, ou de film.

Bibliographie :

AUMONT Jacques, *Les théories des cinéastes*, Paris, Armand Colin, 2015.

André BAZIN, *Qu'est-ce que le cinéma ?* Paris, éditions du Cerf (deuxième édition), 1994.

CASETTI Francesco, *Les théories du cinéma depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 2012.

ELSAESSER Thomas et HGENER Malte, *Le cinéma et les sens : théorie du film*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : devoir sur table (questions de cours)

Partiel de fin de semestre : analyse de séquence sur table (à lier aux théories étudiées en cours)

- **Groupe 2 : Massimo Olivero**

Ce cours a pour objectif de fournir une analyse des principales théories esthétiques sur le cinéma. À partir de l'étude de textes et d'extraits de films, il s'agira d'interroger les problématiques ontologiques sur la spécificité du cinéma en tant qu'art, tout comme les réflexions concernant l'expressivité des formes filmiques. Le problème esthétique majeur de la « représentation mimétique » sera questionné du point de vue de la production du sens comme de la restitution sensible des émotions.

Bibliographie :

AUMONT Jacques, *Les théories des cinéastes*, Paris, Armand Colin, 2015.

CASETTI, Francesco. *Les théories du cinéma depuis 1945*. Paris, Armand Colin, 2012.
CHATEAU Dominique, *L'esthétique du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2006.
ELSAESSER Thomas, HAGENER Malte, *Le cinéma et les sens*, PUR, 2011.
RANCIERE Jacques, *La Fable cinématographique*, Paris, Seuil, 2016.

Modalités d'évaluation : 2 partiels : Épreuve sur table (questions de cours).

- **Groupe 4 : Alessandro Cariello**

Ce cours se conçoit comme une introduction à un ensemble sélectionné des principales propositions théoriques du cinéma, des théories classiques d'avant-guerre jusqu'aux théories de champ comme la *Feminist film theory*. Il s'agira alors d'approfondir les systèmes de pensée, les concepts et les problèmes du cinéma à partir de l'analyse de textes produits par des théoriciens et en ancrant la réflexion à la fois sur les contextes cinématographiques et culturels où ceux-ci ont vu le jour et sur des exemples filmiques qui permettront d'éclairer les problèmes esthétiques et théoriques qu'ils soulèvent.

Bibliographie :

AMIEL Vincent et MOURE José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.
AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel et al., *Esthétique du film*, 5e édition, Malakoff, Armand Colin, 2021.
BANDA Daniel et MOURE José, *Le Cinéma : l'art d'une civilisation (1920-1960)*, Paris, Flammarion, 2011.
CASETTI Francesco, *Les Théories du cinéma depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 2015.
MAGNY Joël (dir.), *Histoire des théories du cinéma*, Condé-sur-Noireau, Corlet, 1991.

Modalités d'évaluation : Questions de cours et analyse de textes sur table.

- **Groupe 5 : Mathias Lavin**

Ce cours consistera en lectures d'un certain nombre de textes qui couvrent désormais plus d'un siècle de réflexion sur et avec le « cinéma », associées de manière systématique à des analyses de films.

Seront ainsi abordés quelques problèmes essentiels de la théorie du cinéma, en particulier : le cinéma comme art ; le cinéma comme nouvelle perception du monde et nouvelle conception de l'homme ; le cinéma comme relation à la réalité et à la société.

Bibliographie indicative :

BANDA Daniel et MOURE José (choix et présentation), *Le Cinéma : naissance d'un art (1895-1920)*, Paris, Flammarion, 2008 ; et *Le Cinéma : l'art d'une civilisation (1920-1960)*, Paris, Flammarion, 2011.
CASETTI Francesco, *Les Théories du cinéma depuis 1945* [1993], Paris, Armand Colin, 2012.

ELSAESSER Thomas et HAGENER Malte, *Le Cinéma et les sens* [2007], Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011.

Modalité d'évaluation :

Deux notes : un devoir "maison" et un partiel (épreuve sur table de fin de semestre)

EP 2062214 - Atelier de mise en scène (3 ECTS)

• **Groupes 1 et 2 : Gilles Boustani**

Approfondissement de l'atelier de 1ère année : réflexion sur la pratique numérique dans l'évolution du cinéma contemporain, notamment son influence sur les méthodes d'écriture et de réalisation en fiction.

• **Groupe 3 : Jenny Teng**

L'objectif de ce cours, en alliant théorie et pratique, sera pour les étudiant-e-s de comprendre et d'expérimenter le travail de la mise en scène de cinéma, qui sera appréhendé dès la réflexion sur les enjeux narratifs et plastiques d'une séquence. Seront abordés, par la question du cadre, du point de vue et de la hauteur, le travail du découpage, de la position des corps dans l'espace par rapport à celle de la caméra, et des dilatations et contractions du temps. Ainsi, au cours du semestre, les étudiant-e-s prépareront et tourneront en petits groupes plusieurs séquences muettes (sans dialogues) à partir d'une incitation narrative ou une contrainte formelle qui seront introduites par une analyse filmique croisée de séquences aux enjeux similaires. Les exercices seront tournés pendant ou en dehors du temps de cours, et les plans filmés et les montages des étudiant-e-s seront analysés collectivement au fur et à mesure de leur réalisation.

Bibliographie :

Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie et Marc Vernet, *Esthétique du film : 125 ans de théorie et de cinéma*, Malakoff, Armand Colin, 2021

Jean-Louis Comolli, Vincent Sorrel, *Cinéma, mode d'emploi. De l'argentique au numérique*, Lagrasse, Verdier, 2015

François Truffaut, *Hitchcock*, Paris, Gallimard, 1993

Robert Bresson, *Notes sur le cinématographe*, Paris, Gallimard (Folio n° 2705), 1995

David Mamet, *On Directing Film*, Viking, 1991.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : trois exercices filmés (en groupe), documents de tournage (en groupe) et retour d'expérience rédigé (individuel).

Partiel : devoir sur table autour des travaux conduits pendant le semestre.

- **Groupe 4 : Jenny Teng**

Comment donner corps à la mise en scène ?

Le cours mettra en lumière la dimension physique du plateau de tournage : celle des membres de l'équipe technique, faisant face aux acteurs avec qui ils composent ensemble la mise en scène.

L'enjeu sera de créer un environnement organique favorisant l'ampleur du jeu des acteurs, afin de faire apparaître les personnages qui n'existaient alors que sur papier.

Les séances commenceront par des exercices d'écoute par la détente corporelle, prémisses à l'invention d'un plateau où, devant et derrière la caméra, les fluides s'échangent et se répondent.

Nous travaillerons ensuite les lignes de dialogue du scénario, en réfléchissant d'une part aux modalités de l'improvisation, et d'autre part, à l'interaction entre diction et genre.

Bibliographie :

Improviser le cinéma, Gilles Mouëllic, Yellow Now, 2011

Faire un film, Sidney Lumet, Capricci, 2016

Le cinéma que je fais, Marguerite Duras, P.O.L, 2021

L'acteur flottant, Yoshi Oida, Actes Sud, 1992

Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, Eugen Herrigel, Dervy, 1998

La formation de l'acteur, Constantin Stanislavski, Payot, 2001

L'espace vide, Peter Brook, Points Essais, 2014

Carnets 1933-1963, Yasujiro Ozu, Carlotta Films, 2020

Ecrits corsaires, Pier Paolo Pasolini, Flammarion, Champs arts, 2009

Deux ou trois choses que je sais d'elle. Découpage intégral, Jean-Luc Godard, Points, 1971

Filmographie :

- *Pacifiction*, Albert Serra, 2022
- *Saint Omer*, Alice Diop, 2022
- *Soy nero*, Rafi Pitts, 2016
- *Un jour avec, un jour sans*, Hong Sang Soo, 2015
- *Illumination*, Pascale Breton, 2003
- *India Song*, Marguerite Duras, 1975
- *Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles*, Chantal Akerman, 1975
- *Une femme sous influence*, John Cassavetes, 1974
- *La maman et la putain*, Jean Eustache, 1973
- *Deux ou trois choses que je sais d'elle*, Jean-Luc Godard, 1967

Modalités d'évaluation :

- 1/ Une analyse filmique en prenant le jeu d'acteur comme point central dans l'expression de la mise en scène.

- 2/ Une séquence filmée en petits groupes, où chaque étudiant défendra ce qui a guidé la mise en scène (lumière, son, décor, rythme, direction d'acteur, mouvements de caméra, etc...)

EP 2062414 - Postproduction numérique (3 ECTS)

- **Groupes 1, 2 et 3 : Julien Boustani**

Atelier pratique d'initiation à la création de séquences animées (stop motion, pixilation, rotoscoping, motion design) et d'effets visuels numériques.

- **Groupe 4 : Clara Borgen**

Par la pratique, le cours invite à penser l'ensemble de la chaîne de postproduction comme ultime espace d'écriture du film. À partir de références piochées dans l'histoire du cinéma et des arts visuels et de matière visuelle récoltée dans le réel, il s'agira d'appréhender les différents aspects techniques (montage, trucage, étalonnage, mixage) comme autant de pistes de dialogue et de possibilités de création avec les images et les sons.

Bibliographie :

Walter Murch, *En un clin d'œil, Passé, présent et futur du montage*, Nantes : Capricci, 2011
Jérémy Moreau, *Pensées et les plis du monde*, Paris : Delcourt, 2019

- **Groupe 5 : Sebastien Loghman**

La manipulation des images et des sons

Centre névralgique et composante élémentaire du film, le montage image et audio organise ses éléments pour produire du sens. Associé à la composition des images (le 'compositing'), les trucages, le montage prend une toute autre dimension.

À travers un projet artistique et des exercices techniques, les étudiants seront introduits au traitement des images en mouvement, au rapport du son à l'image et à leur assemblage. Nous récapitulerons le vocabulaire cinématographique et trouverons inspiration dans un panorama de films et vidéos contemporaines aux réalisations fortes, où la technique audiovisuelle se met au service du sensible et de la poésie.

Bibliographie effets spéciaux

- PINTEAU Pascal, *Effets spéciaux : deux siècles d'histoires*, éd. Bragelonne 2015
- HAMUS-VALLÉE Réjane, RENOARD Caroline, *Les effets spéciaux au cinéma, 120 ans de créations en France et dans le monde*, éd. Armand Colin, 2018
- HAMUS-VALLÉE Réjane, *Les Effets Spéciaux*, éd. Cahiers du cinéma, 2004
- Catalogue de l'exposition "Effets Spéciaux. Crevez l'écran !", Cité des Sciences et de l'industrie

Webographie effets spéciaux

<https://www.effets-speciaux.info/rubrique?id=1>

Chaine Youtube du festival Paris Images

<https://www.youtube.com/channel/UCW7K3tQRwnS1eEQrDC6BQuQ>

En anglais :

Fx Guide <https://www.fxguide.com/>

Art of VFX <https://www.artofvfx.com/>

Émission "le cinéma des effets spéciaux" (en anglais, Movie Magic) (années 90)

https://www.youtube.com/channel/UCgj_cxb14yJ6qyTq-VBwDwA

<https://www.dailymotion.com/video/xl7d3x>

<https://www.dailymotion.com/video/xl7euw>

Émissions BITS (Arte)

Performances techniques : Des caprices de cinéastes ? - BiTS #46

<https://www.youtube.com/watch?v=1kN1tNBFM7U&list=PLqtBpRSe01td089aSBGnUp6VqsnUHYI7Y&index=49>

Douglas Trumbull : Le maitre de l'image immersive - BiTS #115

<https://www.youtube.com/watch?v=7sRy7pIW72Y&list=PLqtBpRSe01td089aSBGnUp6VqsnUHYI7Y&index=8>

Du HFR à la technologie MAGI - BiTS - ARTE

https://www.youtube.com/watch?v=yWQ7UznknkM&list=PLqtBpRSe01tcm1raF_yzNddQjNV1MIRXi&index=2

Stop Motion : La technique d'animation impérissable - BiTS #105

https://www.youtube.com/watch?v=E5q_X8F0LYM&list=PLqtBpRSe01td089aSBGnUp6VqsnUHYI7Y&index=13

Found Footage : Pourquoi on ne s'en lasse pas ? - BiTS #65

<https://www.youtube.com/watch?v=G411s2jqDw4&list=PLqtBpRSe01td089aSBGnUp6VqsnUHYI7Y&index=36>

En anglais

Chaine Youtube du SIGGRAPH

ACMSIGGRAPH - YouTube

ACM SIGGRAPH Pioneers: 2020 Speaker Douglas Trumbull - "The Past, Present, and Future of Cinema"

https://www.youtube.com/watch?v=CR-jx_dHIIno&list=PLA3vJbW1VYfBZYFjqDulhtHAKhN_3UqG&index=3

Tutoriels et ressources techniques

<https://lesterbanks.com/>

<https://www.actionvfx.com/>
<https://flippednormals.com/>

Bibliographie :

NOGUEZ, Dominique. *Éloge du cinéma expérimental*. éd. Paris Expérimental, 2010

PARFAIT Françoise, *Vidéo : un art contemporain, Exposer l'image en mouvement ?* sous la direction d'Anne-Laure Chamboissier, Philippe Franck et Eric Van Essche, collection essais, la lettre volée, 2004

L'art du mouvement : collection cinématographique du Musée national d'art moderne, 1919-1996 / catalogue sous la direction de Jean-Michel Bouhours. - Centre Georges Pompidou, 1996 Cote : 791.436 57 ART

MOULON Dominique, *Art Contemporain Nouveaux Medias*, Ed. Nouvelles Éditions Scala, 2011

BRENEZ, Nicole Brenez. *Jeune, dure et pure ! Une Histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France* (codirection Christian Lebrat), Paris/Milan, Cinémathèque française/Mazzotta, 2001.

BASSAN, Raphaël Bassan. *Cinéma expérimental, Abécédaire pour une contre-culture*, Yellow Now, 2014.

SITNEY. P. A. Sitney. *Le Cinéma visionnaire : l'avant-garde américaine*, éd. française refondue et augmentée, Paris expérimental, 2002

Le mouvement des images : [exposition, Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne Centre de création industrielle, 9 avril 2006-29 janvier 2007] / [catalogue dirigé par Philippe-Alain Michaud]. - Centre Pompidou, 2006 ; Cote : 791.436 11 MOU

MOISDON Stéphanie, *Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui*, Ed. Beaux-Arts, Paris, 2008.

Webographie :

Gratuit :

ONF Canada
<https://www.youtube.com/c/onf/playlists>

Encyclopédie des Nouveaux Médias
<http://www.newmedia-art.org/index.htm>

Short of the week
<https://www.shortoftheweek.com/channels/experimental/>

EP 2062614 - Pratiques artistiques autres (3 ECTS)

- **Groupe 1 : Jean-Paul Figasso**

Scénario

Ce cours reprend et prolonge le travail mené dans le TD du premier semestre.

- **Groupe 2 : Alexandra Serrano**

Photographie

Ce cours a pour objectif d'explorer le médium photographique de la prise de vue jusqu'à la présentation et la diffusion des images à travers divers exercices pratiques qui donneront lieu à l'élaboration d'un récit photographique fictionnel.

Les axes principaux du cours sont les suivants :

- Perfectionnement de la prise de vue selon le dispositif choisi : cadrage, point de vue, environnement, lumière.
- Réflexion sur les notions de représentation et de mise en scène dans la construction d'images fixes.
- Suivi collectif et accompagnement individuel au développement d'un projet personnel.

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : devoir maison à rendre en milieu de semestre portant sur une série d'exercices techniques.

Partiel : Accrochage et présentation orale d'une série photographique

- **Groupe 3 : Cécile Gérard**

Théâtre

Ce cours reprend et prolonge le travail mené dans le TD du premier semestre.

- **Groupe 4 : Caroline San Martin**

Scénario

Dans le prolongement du premier semestre, cet atelier pratique vise principalement à appréhender les techniques d'écriture scénaristiques (normes et dramaturgie) à travers l'élaboration d'un scénario de court métrage. Les étudiants, par groupe de deux, devront rendre une première version de leur scénario. Il y aura alors une première session de travail qui consistera en une lecture critique de leurs productions. Ces sessions permettront d'appréhender le travail de *script-doctor*. Pendant la réécriture, nous aborderons particulièrement la notion de personnage.

Chaque TP sera divisé en une partie théorique et une application pratique qu'elle soit rédactionnelle ou analytique.

Bibliographie :

ARISTOTE. [-384-322 av. J.-C.] 1990. Coll. « Classiques ». Paris : Le Livre de poche.

BINH, Nguyen Trong ; RIHOIT, Catherine ; SOJCHER, Frédéric (dir). 2012. *L'art du scénario*, Paris : Klincksieck.

LAVANDIER, Yves. [1997] 2013. *La Dramaturgie*. Paris : Le Clown et l'Enfant.

TRUBY, John. 2010. *L'Anatomie du scénario*. Paris : Nouveau monde.

VANOYE, Francis. 2006. *Scénarios modèles, modèles de scénario*. Paris : Armand Colin.

Filmographie :

Certains l'aiment chaud, Billy Wilder, 1959; Captation de *Phèdre* de Racine, mise en scène de Patrice Chéreau, 2003 ; *La Mort aux trousses*, Alfred Hitchcock, 1959 ; *Citizen Kane*, Orson Welles, 1941 ; *Le Samouraï*, Jean-Pierre Melville, 1967 ; *Shining*, Stanley Kubrick, 1980

Modalités d'évaluation :

Version écrite d'un scénario, fiches de lecture sur les films de vos camarades, fiche analytique de *Certains l'aiment chaud*.

EP D206LN14 - Pratique d'une langue obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : [HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR](http://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR)

LICENCE 3 CINEMA

PREMIER SEMESTRE

EP 3011115 - Histoire de l'art - Cours magistral (3 ECTS)

Enseignante coordinatrice : Elitza Dulguerova

- **Groupe 1 : Elvan Zabunyan**

Art et politique depuis les années 1960

Ce cours propose de questionner la façon dont les pratiques artistiques depuis les années 1960 ont profondément renouvelé le champ de l'histoire de l'art contemporain à l'échelle globale. En choisissant d'interroger la fonction politique et sociale de l'art, en se confrontant à l'hégémonie des institutions muséales, en s'adossant aux outils des sciences humaines, en utilisant leur corps comme matériau, en s'adaptant à l'espace public comme lieu d'expérimentations conceptuelles et militantes, en se révoltant contre les guerres, les discriminations raciales et sexuelles, les artistes ont produit individuellement et collectivement une rupture historique inédite et puissante. Des études de cas permettront de réfléchir à ces transformations artistiques majeures, des années 1960 à aujourd'hui.

- **Groupe 2 : Riccardo Venturi**

Dans la grotte. Les arts visuels à l'épreuve du *mundus inferior*

À la fin du 25e siècle, l'humanité abandonnera la surface de la Terre pour vivre sous terre : c'est ce qu'imagine le sociologue et psychologue Gabriel Tarde dans le récit utopique *Fragment d'histoire future* (1896). Renversant le mythe platonicien de la caverne, il contribue à l'imagerie de la caverne qui traverse notre culture. On la retrouve dans les jardins maniéristes et les mines, dans la spéléologie et le tourisme préhistorique, dans l'*underground* dans ses diverses acceptions et dans les bas-fonds, dans la descente aux enfers comme royaume des morts jusqu'aux cavités de notre corps auscultées par la médecine. Si être dans le trou ou aller au trou est synonyme de mourir, la grotte représente un refuge, une alcôve creusée dans le géologique, comme dans le cas des terriers ou des tanières d'animaux tels que les fourmis, les termites, les taupes.

La descente souterraine est souvent aussi spatiale que temporelle, aussi physique que mentale. Espaces plongés dans l'obscurité et difficiles à cartographier, les grottes défient notre capacité à nous orienter et, tout simplement, à voir. Comment les arts visuels contribuent-ils à dessiner la géographie des profondeurs des grottes ? Plus généralement, nous nous interrogerons sur la manière dont le *mundus inferior* est

imaginé, visualisé, conceptualisé et habité, mais aussi sur la possibilité d'une *esthétique troglodyte* à l'opposé de la vision hypogée sur laquelle notre monde et notre habitat sont construits et pensés.

- **Groupe 3 : Elitza Dulguerova**

Faire œuvre commune ?

Ce cours examinera la tentation, promesse ou parfois injonction de créer à plusieurs dans plusieurs pratiques artistiques à l'échelle globale, de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours. On veillera tant aux contextes historiques spécifiques qui favorisent l'émergence de telles pratiques qu'à ce qui y survit des quêtes plus anciennes d'une synthèse ou fusion des arts, d'une œuvre totale, d'une création supra-individuelle ou anonyme. Il s'agira de cerner les manières dont opèrent ces collaborations et les conceptions du travail qu'elles déploient ; les différentes figures de l'auteur, de l'individu, de l'équipe ou du collectif qu'elles mettent en acte ; les modalités (hiérarchiques ou non) dont les médias artistiques spécifiques s'y trouvent agencés ensemble ou au contraire, dépassés ou éclatés ; le rôle accordé au public et à l'espace public dans ces pratiques qui engagent souvent la communication et la participation comme modes opératoires, voire visent la production d'une communauté imaginaire par l'art.

EP 3061115 - Économie et droit du cinéma (3 ECTS)

Gaëlle Bayssière et Frédéric Sojcher

Sur 11 cours :

Introduction : quelle économie du cinéma ;

La filière cinématographique française 1 : la production et la distribution ;

Histoire économique du cinéma : de Charles Pathé aux accords Blum-Byrnes ;

La filière cinématographique française 2 : l'exploitation ;

Droit d'auteur et copyright ;

La filière cinématographique française 3 : les industries techniques ;

Sociologie économique des métiers du cinéma : les producteurs ;

Le CNC ;

Sociologie économique des métiers du cinéma : les acteurs et les agents ;

La télévision et les SMAD ;

Sociologie économique des métiers du cinéma : les réalisateurs.

EP 3061315 - Le récit au cinéma (3 ECTS)

Camille Bui

Au cinéma, la manière dont un récit fait sens et nous émeut n'est ni celle du récit littéraire et de ses signes linguistiques, ni celle de l'expérience immédiate et assignifiante du réel. Ce cours vise à étudier le récit

filmique en veillant à ne pas le réduire à une syntaxe ou à un processus de communication, pour se rendre plutôt sensible à l'épaisseur des « textures » visuelles et sonores qui donnent forme aux histoires à l'écran.

D'un point de vue méthodologique, nous emprunterons des termes et des notions à la narratologie, mais notre démarche relèvera avant tout de l'approche esthétique : en menant un travail d'analyse des formes à l'échelle du film, nous envisagerons les gestes de mise en scène en tant que phénomènes narratifs. Nous partirons chaque fois de la singularité de films appartenant à des genres et des époques divers pour dégager peu à peu une compréhension générale de l'expérience narrative au cinéma : soit la manière dont les histoires « en cinéma » peuvent nous émouvoir et faire sens, autant par leur intelligibilité que par ce qui en elles demeure ambigu, étrange ou flottant.

Corpus d'étude principal (visionnages obligatoires pour le 5 octobre) :

Boulevard du Crépuscule, Billy Wilder, États-Unis, 1950

Le Désert rouge, Michelangelo Antonioni, Italie, 1964

Mon Oncle d'Amérique, Alain Resnais, France, 1980

In Another Country, Hong Sang-soo, Corée du Sud, 2012

Corpus secondaire (visionnages conseillés au fil du semestre) :

Seuls les anges ont des ailes, Howard Hawks, 1939

Meshes of the Afternoon, Maya Deren, 1943

Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcock, 1954

Moi, un Noir, Jean Rouch, 1959

Cléo de 5 à 7, Agnès Varda, 1962

Playtime, Jacques Tati, 1967

Notes pour un film sur l'Inde, Pier Paolo Pasolini, 1968

Maine Océan, Jacques Rozier, 1986

Time Indefinite, Ross McElwee, 1993

La Captive, Chantal Akerman, 2000

La Commune (Paris, 1871), Peter Watkins, 2000

Et la vie, Denis Gheerbrant, 2002

Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, Apichatpong Weerasethakul, 2010

La Dernière Piste, Kelly Reichardt, 2010

Twin Peaks : The Return, David Lynch, 2017

Bibliographie générale (une lecture obligatoire au choix minimum) :

Approche esthétique :

MASSON Alain, *Le Récit au cinéma*, Paris : Cahiers du Cinéma, 1994.

Approche narratologique :

GARDIES André, *Le Récit filmique*, Paris : Hachette, 1993.

GAUDREAU André et JOST François, *Le Récit cinématographique*, Paris : Armand Colin cinéma, 2005.

Approche philosophique :

DELEUZE Gilles, *L'Image-mouvement. Cinéma 1*, Paris : Éditions de Minuit, 1983. DELEUZE Gilles, *L'Image-*

temps. Cinéma 2, Paris : Éditions de Minuit, 1985. RANCIÈRE Jacques, *La Fable cinématographique*, Paris : Seuil, 2001.

Approche esthétique et psychanalytique :

MULVEY Laura, *Au-delà du plaisir visuel, Féminisme, énigmes, cinéphilie [1975-2011]*, Sesto San Giovanni : Mimésis, 2017.

Approche pragmatique :

ODIN Roger, *De la fiction*, Bruxelles : De Boeck, 2000.

Approche cognitive :

SCHAEFFER Jean-Marie, *Les troubles du récit, Pour une nouvelle approche des processus narratifs*, Vincennes : Marchaisse, 2020

Modalités d'évaluation :

Écrit sur table autour des enjeux du cours, ainsi que des films et lectures obligatoires.

EP 3061515 - Analyse de séquences (3 ECTS)

• Groupe 1 : Caroline San Martin

Ce cours a pour but de finir d'asseoir la terminologie et la méthodologie nécessaires à l'analyse de film. Nous verrons comment la mise en scène révèle et interroge l'esthétique du cinéma. Chaque cours s'articulera autour d'analyses de séquences, de films ou bien de l'étude d'une filmographie. Ce TD a pour but de vous aider à mieux problématiser vos analyses et ainsi vous préparer aux épreuves des concours des grandes écoles tout comme à la rédaction de vos futurs projets de recherche.

Bibliographie :

ALEKAN, Henri. [1983] 2003. *Des lumières et des ombres*. Paris : Librairie du Collectionneur. 296 pages.

AMIEL, Vincent. 2007. *Esthétique du montage*. Paris : Armand Colin. 134 pages.

AUMONT, Jacques. 2002. *Théorie des cinéastes*. Paris : Armand Colin. 170 pages.

AUMONT, Jacques. [1990] 2005. *L'Image*. Paris : Armand Colin. 248 pages.

AUMONT, Jacques. 1995. *L'Œil interminable*. Paris : Séguier. 279 pages.

AUMONT, Jacques. 1996. *A quoi pensent les films ?* Paris : Séguier. 287 pages.

AUMONT, Jacques ; BERGALA, Alain ; MARIE, Michel et VERNET, Marc. [1983] 1994. *L'Esthétique du film*. Paris : Nathan université. 238 pages.

BORDWELL, David et THOMPSON, Kristin. 2000. *L'Art du film. Une introduction*. Bruxelles : De Boeck Université. 640 pages.

BRENEZ, Nicole. 2008. *Abel Ferrara, le mal mais sans les fleurs*. Paris : Les Cahiers du cinéma. 192 pages.

GENETTE, Gérard. 1972. *Figure III*. Paris : Seuil. 286 pages.

DELEUZE, Gilles. 1983. *L'Image-mouvement*. Paris : Minuit. 298 pages.

ECO, Umberto. 1965. *L'Œuvre ouverte*, traduit par Chantal Roux de Bezieux. Paris : Seuil. 315 pages.

NINEY, François. 2002. *L'Épreuve du réel à l'écran*. Bruxelles : De Boeck. 348 pages.

Filmographie :

Game of Thrones, saison 1 épisode 9 ; *Le Bon, la Brute et le Truand*, Sergio Leone (1960), *Moulin Rouge*, Baz Luhrmann (2001).

Modalités d'évaluation :

Mi-session : Par groupe il vous faudra 1. choisir un film ; 2. considérer deux séquences ; 3. trouver de la documentation pertinente sur le film ; 4. repérer des notions clés (cadre dans le cadre, épanadiplose narrative, récit anachronique, focalisation, etc.) 4. élaborer une problématique ; 5. déplier votre problématique ; 6. élaborer un développement autour des deux séquences choisies.

L'évaluation portera sur votre capacité à poser une problématique en lien avec la mise en scène et sur la rigueur de votre démonstration.

Évaluation finale : Elle portera essentiellement sur des questions de terminologie, mais aussi sur les lectures et les présentations orales faites en cours.

• Groupe 2 : Sarah Leperchey

Nous mènerons une réflexion sur les enjeux de l'analyse de séquence (fondements théoriques, problèmes de méthode), pour permettre aux étudiants d'approfondir leurs travaux en maîtrisant davantage l'exercice. Les cours seront ponctués par l'étude très concrète et détaillée d'extraits de films et par l'étude de trois analyses de séquences tirées d'ouvrages universitaires, présentant différentes approches (historique, sociologique, sémio-esthétique).

Bibliographie :

AMIEL, Vincent, MOURE, José, *Une histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.

AUMONT Jacques, MARIE Michel, *L'Analyse des films*, Paris, Armand Colin, 2015.

AUMONT Jacques, MARIE Michel, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2016.

BELLOUR Raymond, *L'Analyse du film*, Paris, Calmann-Lévy, 1995.

BONITZER Pascal, *Le Champ aveugle*, Paris, Cahiers du cinéma, 1999.

BORDWELL David, THOMPSON Kristin, *L'Art du film : une introduction*, Bruxelles, De Boeck université, 2000.

COMOLLI Jean-Louis, « Technique et cinéma », in *Cahiers du cinéma*, n°229 à 231, 233 à 235, 1971.

DEGENEVE Jonathan, LE MAITRE Barbara, NACACHE Jacqueline, *L'Analyse de film en question*, Paris, L'Harmattan, 2006.

Filmographie :

Rio Grande, John Ford, 1950,

La Grande Illusion, Jean Renoir, 1937,

Sueurs froides, Alfred Hitchcock, 1958

Le Grand sommeil, Howard Hawks, 1946 *Apocalypse Now*, Francis Ford Coppola, 1979, *L'Éventail de Lady*

Windermere, Ernst Lubitsch, 1925, *Vivre sa vie*, Jean-Luc Godard, 1962,

Voyage à Tokyo, Yasojiru Ozu, 1953.

Modalités d'évaluation :

Deux analyses, l'une à faire chez soi, l'autre qui sera faite sur table le jour du partiel. L'extrait du partiel sera tiré du film *La Rue de la honte* (*Akasen Chitai*, Kenji Mizoguchi, 1956).

- **Groupe 3 : Stéphane Delorme**

Le fantastique

Le fantastique est un genre littéraire qui naît au 19ème siècle du mouvement romantique. Contrairement au merveilleux qui met en place un monde purement imaginaire, le fantastique suppose une confrontation entre deux mondes et l'irruption de l'impensable.

A partir d'analyses de séquences, il s'agira d'étudier l'intrusion du surnaturel dans le réel et les modes de basculement d'un monde dans un autre (apparition, possession, transformation). Les séquences choisies exploreront les différents territoires du fantastique (qui prennent une couleur différente selon l'imagerie qui lui est associée : science-fiction, films de monstres, horreur) et ses différents rapports au visible (de la suggestion mystérieuse au spectacle monstrueux). Comment opère le fantastique ? Quelles émotions met-il en jeu (trouble, délice, peur, terreur, sidération) ? Quels moyens se donne-t-il pour y parvenir ? Quels corps et quels espaces engendre-t-il ? Quels rapports à la mort, au mal, à l'autre et à soi-même dessine-t-il ? Ces questions nous amèneront à cerner le sentiment de fantastique qui fait événement dans le film.

Filmographie indicative :

Nosferatu, F.W. Murnau (1922)

Dr Jekyll et Mr Hyde, Rouben Mamoulian (1931)

L'Invasion des Body Snatchers, Don Siegel (1956)

Les Vampires, Riccardo Freda (1957)

Les Yeux sans visage, Georges Franju (1960)

L'Heure du loup, Ingmar Bergman (1968)

L'Exorciste, William Friedkin (1973)

Pique-nique à Hanging Rock, Peter Weir (1975)

Possession, Andrzej Zulawski (1981)

Poltergeist, Tobe Hooper (1982)

La Mouche, David Cronenberg (1986)

Lost Highway, David Lynch (1997)

Rétribution, Kiyoshi Kurosawa (2006)

The Host, Bong Joon-ho (2006)

Hérédité, Ari Aster (2018)

Smile, Parker Finn (2022)

Modalités d'évaluation :

Analyses de séquences

- **Groupe 4 : Sarah Ohana**

L'ombre et la lumière

Ce cours se propose de traiter de deux phénomènes essentiels à la composition de l'image : l'ombre et la lumière. L'ombre au cinéma se décline comme lieu de surgissement, ponctuation entre les plans ou point aveugle dans le cadre. Nous étudierons ce motif à travers des exemples pris dans le tout du cinéma (Carl Theodor Dreyer, Jacques Tourneur, Francis Ford Coppola, Abel Ferrara, etc.) en partant d'écrits théoriques sur l'ombre (Platon, Tanizaki) pour révéler son pouvoir de suggestion. Puis, nous aborderons dans un deuxième temps la façon dont les cinéastes ont sculpté leurs films par des phénomènes lumineux. La lumière se veut elle aussi changeante : symbolique, ornementale, expressive ou non-signifiante, elle a donné lieu à différents écrits de chefs opérateurs (Alekan, Coutard) et à des essais théoriques (Jacques Aumont, Fabrice Revault d'Allonnes).

Bibliographie :

Jacques Aumont, *L'attrait de la lumière*, Éditions Yellow Now, , 2010.

Jacques Aumont, *Le montreur d'ombre : essai sur le cinéma*, Librairie philosophique J. Vrin, 2012.

Jacques Loiseleux, *La lumière en cinéma*, Cahiers du cinéma, Scérén-CNDP.

Dominique Païni, *L'attrait de l'ombre*, Éditions Yellow Now, 2007.

Fabrice Revault d'Allonnes, *La Lumière au cinéma*, Cahiers du cinéma, 1991.

Modalités d'évaluation :

Un dossier et un partiel sur table.

EP 3061715 - Ateliers d'écriture (3 ECTS)

- **Groupe 1 : Philippe Lasry**

NB : ce groupe a lieu en format intensif, sur une semaine en janvier

Descriptif à venir

- **Groupe 2 : Florence Urbani et Killian Sturm**

Découpage

Ce cours vise à découvrir le métier de scripte à travers le travail du découpage. Il s'agira de travailler à la fois sur des productions personnelles et sur des analyses de séquences d'œuvres existantes, à partir d'extraits filmiques et scénaristiques.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu : deux notes. Contrôle terminal : une note à la fin du semestre.

- **Groupe 3 : Stéphane Delorme**

Écriture critique

Comment écrire un texte critique ? Comment transmettre ce qu'on a ressenti face à un film ? Dans cet atelier, nous repartirons de grands principes qui guident à la fois *le geste* critique (affirmation d'une subjectivité, fidélité à ses émotions, clarté du jugement) et *l'écriture* critique (rigueur argumentative, contextualisation, éloquence, plaisir des mots). Le cours permettra de mettre en pratique ces propositions de méthode.

Modalités d'évaluation :

Écriture d'un texte critique sur un film (au milieu du semestre et à la fin du semestre).

- **Groupe 4 : Caroline San Martin**

Scénario

Cet atelier pratique vise principalement à perfectionner les techniques d'écriture scénaristique à travers l'élaboration d'un scénario de court métrage ou d'un traitement d'un long métrage, mais aussi à envisager la fonction de lecteur et de script-docteur. Nous reviendrons sur les bases de la dramaturgie mais considèrerons aussi des textes théoriques permettant de réfléchir sur cette pratique (Gilles Deleuze et Stanley Cavell notamment). Nous aborderons également la question de la rédaction de la note d'intention. Ce TP sera divisé en une partie théorique et une application pratique qu'elle soit rédactionnelle ou analytique. Nous considèrerons également l'écriture sérielle.

Avoir déjà suivi un cours de scénario est fortement conseillé.

Bibliographie :

Hamlet de William Shakespeare

DELEUZE, Gilles. 1983. *L'Image-mouvement*. Paris : Minuit.

DELEUZE, Gilles. 1985. *L'Image-temps*. Paris : Minuit.

McKEE, Robert. 2009. *Story, contenu, structure, genre. Les principes de l'écriture d'un scénario*. Paris : Dixit.

RAYNAUD Isabelle. 2012. *Lire et écrire un scénario*. Paris : Armand Colin.

ROCHE, Anne et TARANGER, Marie-Claude. 2005. *L'Atelier de scénario, éléments d'analyse filmique*. Paris : Armand Colin.

SNYDER, Blake. 2006. *Les Règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario*. Paris : Dixit.

TRUBY, John. 2010. *L'Anatomie du scénario*. Paris : Nouveau monde.
VANOYE, Francis. 2006. *Scénarios modèles, modèles de scénario*. Paris : Armand Colin.
VASSE, Claire. 2003. *Le Dialogue, du texte écrit à la voix mise en scène*. Paris : Les Cahiers du cinéma.

Filmographie :

Le Roi Lion, Jon Favreau, 2019 ; *Little Odessa*, James Gray, 1994 ; *Les Combattants*, Thomas Cailley, 2014 ; *Homeland*, Alex Gansa et Gideon Raff, saison 1 épisodes 1 et 12, 2011 ; *Millenium Mambo*, Hou Hsiao Hsien, 2001.

Modalités d'évaluation :

Version écrite d'un scénario, fiches de lecture sur les films de vos camarades, exposé sur un film, fiche de lecture sur un livre.

EP 3061915 - Cinémas non-narratifs (3 ECTS)

- **Groupe 1 : Frédéric Tachou**

Les cinémas d'avant-garde, différents et expérimentaux

Le cours s'appuie sur le corpus du cinéma dit « expérimental » afin de promouvoir une esthétique de la forme.

Le cinéma expérimental naît de la rencontre des avant-gardes artistiques européennes du début du XXe siècle (futurisme, cubisme, dadaïsme, surréalisme, etc.) avec le cinéma. Son but est d'inventer une relation spectacle-spectateur inédite. L'esthétique de la forme est la mieux adaptée pour comprendre comment, dans le cinéma expérimental en particulier, la poïétique (modalités d'élaboration de l'œuvre) fait de la forme le contenu.

Le TD suit une double axiologie, diachronique et thématique, à partir du concept de film futuriste jusqu'aux pratiques contemporaines, en passant par la synesthésie, le film structurel, les kino klub yougoslaves, le Service de la Recherche et le cinéma underground américain.

L'angle théorique accorde une large place à la sémiotique structurale. Cette démarche didactique vise à encourager l'appréhension de toute œuvre cinématographique, et pas seulement celles relevant du corpus « expérimental », comme un objet technique, un objet plastique et un objet sémiotique.

Les séances laissent une large place au visionnement de films, complétées par la mise en ligne sur l'EPI des cours chapitrés (illustrés et contenant les hyperliens vers les œuvres de référence) ainsi que d'autres ressources (biblio complète, notes de lectures, hyperliens vers des films, textes, documents, etc.)

Bibliographie :

Cette bibliographie n'a d'autre ambition que d'inviter à des « ouvertures ».

Cinéma

- BRENEZ Nicole et LEBRAT Christian (dir), *Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France*, Cinémathèque française, Mazzotta 2001
- CASSETTI Francesco SOMAINI Antonio, Collectif, *La haute et la basse définition des images*, Éditions Mimésis 2021
- LANGLOIS Philippe, *Les cloches d'Atlantis, Musique électroacoustique et cinéma, Archéologie et histoire d'un art sonore*, Édition MF 2012
- MORIN Edgar, *Le cinéma ou l'homme imaginaire, Essai d'anthropologie*, Les éditions de minuit 1956
- NOGUEZ Dominique, *Éloge du cinéma expérimental*, Éditions Paris expérimental 1999
- SITNEY Paul-Adam, *Le cinéma visionnaire*, Éditions Paris expérimental 2002

Sémiologie et théories de l'information

- CHATEAU Dominique, *Sémiotique et esthétique de l'image, théorie de l'iconicité*, L'Harmattan 2007
- GROUPE μ , *Traité du signe visuel*, Seuil 1992
- LOTMAN Iouri, *Esthétique et sémiotique du cinéma*, Éditions sociales – collection Ouvertures 1977
- MOLES Abraham, *Théorie de l'information et perception esthétique*, Denoël 1972

Filmographie :

Fernand Léger, Man Ray, Hans Richter, Germaine Dulac, Walter Ruttmann, Dziga Vertov, Maya Deren, Norman McLaren, Len Lye, Peter Kubelka, Paul Sharits, Stan Brakhage, Patrick Bokanowski, Jan Svankmajer, Isidore Isou, Yuri Yufit, Jozef Robakowski, Ivan Martinac, Joost Rekveld, Jacques Perconte, Les ballets russes, Neozoon...

Modalités d'évaluation :

Les étudiant.e.s en contrôle continu rendent au cours du semestre un travail personnel de trois à quatre pages consistant en une analyse d'œuvre relevant du corpus étudié. À la fin du semestre, la dernière séance est consacrée à un devoir sur table. Deux films expérimentaux sont visionnés. Chaque étudiant.e en choisit un pour en faire une analyse. La maîtrise des concepts et notions abordés en cours est essentielle dans l'évaluation.

- **Groupe 2 : Sarah Ohana**

Le cinéma documentaire

Ce cours se propose d'interroger différentes figures du cinéma documentaire en traitant de films composés d'une matière hétérogène allant de l'entretien au remploi d'images en passant par la forme du journal intime. Nous questionnerons le caractère didactique des films ainsi que l'épineux problème de la restitution de la réalité par le biais de ce genre protéiforme.

Nous aborderons le rapport entre cinéma et science en s'intéressant particulièrement au film scientifique, ainsi qu'au documentaire d'art et enfin au documenteur.

Bibliographie (sélective) :

François Albera, Laurent Le Forestier et Valentine Robert (dir.), *Le film sur l'art : entre histoire de l'art et documentaire de création*, Presses Universitaires de Rennes, 2015.

Roxane Hamery, *Jean Painlevé, le cinéma au cœur de la vie*, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

François Niney, *Le documentaire et ses faux-semblants*, Paris, Klincksieck, 2009.

Filmographie (sélective) :

Ceux de chez nous de Sacha Guitry (1915)

Cinerama's Russian Adventure (1966) produit par Hal Dennis Productions, réalisé par Leonid Kristy, Roman Karmen, Boris Dolin, Oleg Lebedev, Solomon Kogan et Vassily Katanian.

D'Est, Chantal Akerman (1993)

Fata Morgana, Werner Herzog (1971)

Gimme Shelter, David Maysles, Albert Maysles et Charlotte Zwerin (1970)

I Am Not Your Negro, Raoul Peck (2016)

Koko, le gorille qui parle, Barbet Schroeder (1978)

Le Corps sublimé : L'image indélébile Jérôme de Missolz (1994)

Le Filmeur, Alain Cavalier (2005)

Le Mystère Picasso, Henri Georges Clouzot (1955)

Le Vampire, Jean Painlevé (1939-45)

Redacted, Brian De Palma (2007)

Voix spirituelles, Alexandre Sokourov (1995)

Zoo, Frederick Wiseman (1993)

Modalités d'évaluation :

Un partiel sur table et un dossier.

- **Groupe 3 : Stefano Miraglia**

Le cinéma exposé

La présence des images en mouvement dans l'espace d'exposition, sous forme de création artistique ou de geste curatoriale, est un prisme pour comprendre l'évolution du cinéma et des arts visuels au cours des cinquante dernières années. Le cours vise à retracer une généalogie du cinéma exposé, afin d'en comprendre les points de jonction historiques, techniques et théoriques : de la création d'environnements au film expérimental, en passant par la multi-projection, l'art vidéo, jusqu'aux artistes contemporains qui emploient le film 16 mm comme médium de prédilection, en mettant le cinéma au centre de leur pratique plastique. En faisant un excursus d'expériences pratiques et théoriques, le cours utilisera largement l'histoire du cinéma et l'histoire des expositions (avec des questions comme « *comment le Centre Pompidou a-t-il contribué à l'avancement du cinéma exposé en France ?* »). Deux des plus importants dispositifs d'exposition encore en usage seront définis et comparés : la *white cube* et la *black box*. Les différentes approches théorico-ontologiques du cinéma exposé (Bellour, Bulloz, Michaud) seront comparées en les référant aux pratiques artistiques et d'exposition contemporaines.

Bibliographie sélective :

BALSOM Erika, « Between Art and Film: Revisiting the Exhibition *Passages de l'image* », *STILL: Studies on Moving Images* 4, 2022.

BALSOM Erika, *Exhibiting Cinema in Contemporary Art*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013.

BELLOUR Raymond, *La querelle des dispositifs. Cinéma – installations, expositions*, Paris, P.O.L., 2012, pp. 9-63.

BULLOT Érik, *Sortir du cinéma. Histoire virtuelle des relations de l'art et du cinéma*, Genève, MAMCO, 2013.

CELANT Germano, *Ambiente/Arte. Dal Futurismo alla Body Art. Biennale Arte 1976*, Venise, La Biennale di Venezia, 2019.

FILIPOVIC Elena, « The Global White Cube », *On Curating 22: Politics of Display*, 2014.

MICHAUD Philippe-Alain, *Sur le film*, Paris, Éditions Macula, 2016.

YOUNGBLOOD Gene, *Expanded Cinema. 50th Anniversary Edition*, New York, Fordham University Press, 2020.

Modalités d'évaluation :

- Contrôle continu : deux notes. Rédaction d'un dossier de 3 à 5 pages sur une exposition ou une installation (consignes détaillées données lors de la première séance). Devoir sur table à la fin du semestre.
- Contrôle terminal : devoir sur table.

EP 3062115 - Cinémas du monde (3 ECTS)

Camille Bui

Ce cours est consacré à la découverte de l'histoire et de l'esthétique du cinéma brésilien, un cinéma trop peu connu malgré sa richesse et sa diversité. Après une introduction générale sur la notion problématique de "cinémas du monde" et une présentation des grands repères chronologiques, nous nous intéresserons au cinéma de fiction contemporain et à ses mises en scène étonnantes de la société mêlant souci réaliste et attrait pour le film de genre. Puis, nous remonterons le temps pour nous intéresser à la modernité brésilienne et en particulier au *Cinema Novo*, que nous envisagerons comme matrice esthétique et politique de la création actuelle. Au long de ce parcours, nous serons guidés par une interrogation sur la mise en scène de l'espace comme matérialisation d'un « imaginaire social » résistant.

Bibliographie générale :

Collectif, Dossier "Le cinéma brésilien à l'ère Bolsonaro", *Cahiers du Cinéma*, n°758, septembre 2019.

DESBOIS Laurent, *L'Odyssée du cinéma brésilien de "l'Atlantide" à la "Cité de Dieu"*, Vol. 1 et 2, Paris : L'Harmattan, 2010.

FICAMOS Bertrand, *Cinema Novo. Avant-garde et révolution*, Ed. Nouveau monde, Paris, 2013.

MOURA Hudson (dir.), Dossier : « Trajectoires contemporaines du cinéma brésilien », dans *Cinémas, Revue d'études cinématographiques*, Vol. 22, n°1, automne 2011.

PERALVA Angelina Peralva et XAVIER Ismail, « « La politique et la poésie c'est trop pour un seul homme ». À propos de Glauber Rocha : cinéaste brésilien (1939-1981) », *Cultures & Conflits*, n°59, 2005.

ROCHA Glauber, « Esthétique de la faim », 1965.

XAVIER Ismail, *Glauber Rocha et l'esthétique de la faim* [1983], Paris : L'Harmattan, 2008.

Revue scientifique "Cinémas d'Amérique Latine". Disponible en ligne :

<https://journals.openedition.org/cinelatino/>

En anglais :

MÁRCIO DA SILVA Antônio, CUNHA Mariana (dir.), *Space And Subjectivity In Contemporary Brazilian Cinema*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2017.

STAM Robert, JOHNSON Randal, *Brazilian Cinema*, Columbia University Press, NY, 1995.

XAVIER Ismail, *Allegories of Underdevelopment. Aesthetics and Politics in Modern Brazilian Cinema*, UPress, 1997.

En portugais :

PESSOA RAMOS Fernão, SCHVARZMAN Sheila (dir.), *Nova historia do cinema brasileiro, vol 1 e 2*, Edições Sesc São Paulo, São Paulo, 2018.

Filmographie indicative :

Limite, Mario Peixota, 1931

Ganga bruta, Humberto Mauro, 1933

O Cangaceiro, Victor Lima Barreto, 1952

Rio 40°, Nelson Pereira Dos Santos, 1955

L'Assaut du train postal, Roberto Farias, 1962

Le Dieu noir et le diable blond, Glauber Rocha, 1963

A Entrevista, Helena Solberg, 1966

Meio Dia, Helena Solberg, 1970

Antonio das Mortes, Glauber Rocha, 1968

O Bandido da luz vermelha, Rogério Sganzerla, 1968

Macunaima, Joaquim Pedro de Andrade, 1970

Qu'il était bon mon petit Français, Nelson Pereira dos Santos, 1971 *Cabra marcado para morrer*, Eduardo Coutinho, 1984

Central do Brasil, Walter Salles, 1998

Edifício Master, Eduardo Coutinho, 2002

Jogo de Cena, Eduardo Coutinho, 2007

Serras da desordem, Andrea Tonacci, 2006

Corumbiara, Vincent Carelli, 2009

As Hipermulheres, Leonardo Sette, 2012

Um Lugar ao sol, Gabriel Mascaro, 2009

Les Bruits de Recife, Kleber Mendonça Filho, 2012

Doméstica, Gabriel Mascaro, 2012

Vents d'Août, Gabriel Mascaro, 2014
Brasil S/A, Marcelo Pedrosa, 2014
Une Seconde Mère, Anna Muylaert, 2015
Aquarius, Kleber Mendonça Filho, 2016
HÁ TERRA !, Ana Vaz, 2016
Martírio, Ernesto de Carvalho, Tatiana Almeida, Vincent Carelli, 2017
Les Bonnes Manières, Juliana Rojas, Marco Dutra, 2018
Chão, Camila Freitas, 2019
Bacurau, Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, 2019

Modalités d'évaluation :

Examen de fin de semestre : questions de réflexion à partir du cours.

EP 3062315 - Conception d'un projet audiovisuel (3 ECTS)

Cours annuel : pour le suivi des projets, il est recommandé, dans la mesure du possible, de vous inscrire avec le/la même enseignant.e aux deux semestres.

- **Groupe 1 : Caroline San Martin**

Ce cours est pensé dans un maillage avec le TD du 2ème semestre : Réalisation d'un projet audiovisuel, groupe 4, dispensé par Jenny Teng.

Bifurquer (Fiction et documentaire)

En mai 2022, deux événements concomitants voient le jour. Le premier concerne la sortie du livre d'entretien avec Aurélien Barrau intitulé *Il faut une révolution politique, poétique et philosophique* (Paris, Zulma, 2022) et l'invitation qu'il accepte sur France Inter pour en parler (<https://www.youtube.com/watch?v=94lxSYo5wtM>). Dans les deux entretiens, l'un écrit, l'autre radiophonique, l'astrophysicien, philosophe et militant écologiste nous invite à repenser nos représentations déplorant le fait que « nous manquons cruellement d'imagination ». Le second événement se déroule pendant la remise des diplômes de l'école nationale supérieure AgroParisTech au cours de laquelle un groupe de jeunes diplômé.e.s interpelle l'auditoire nous appelant à bifurquer (<https://www.youtube.com/watch?v=SUOVOC2Kd50>).

Il s'agit, pour ce cours, sans pour autant que les sujets soient exclusivement liés à l'écologie, de réfléchir à la notion de bifurcation dans le cadre de la conception d'un projet audiovisuel pour envisager d'autres formes de représentations et penser par la pratique ce que pourrait signifier une révolution poétique.

Bibliographie :

Barrau Aurélien et Guilbaud Carole, *Il faut une révolution politique, poétique et philosophique*, Paris, Zulma, 2022.

Burch Noël, « Double speak. De l'ambiguïté tendancielle du cinéma hollywoodien », In: *Réseaux*, volume 18, n°99. « Cinéma et réception ». pp. 99-130, 2000.

Deleuze Gilles, *Critique et clinique*, Paris, Minuit, coll « Paradoxes », 1993.

Génot Pascal, « Genre et ethnicité régionales dans les fictions filmées françaises récentes : l'exemple de la Corse », In : « Questions de genre. Cinéma, télévision, arts plastiques », *Lignes de fuite*, rubrique « En actes », 2011.

Rancière Jacques, *Le Spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique, 2008.

Sauvagnargues Anne. « Art mineur - Art majeur : Gilles Deleuze », In: *Espaces Temps*, 78-79, « À quoi sert œuvre l'art ? Esthétique et espace public ». pp. 120-132, 2002

Filmographie :

Taxi Driver, Martin Scorsese, 1976

Un prophète, Jacques Audiard, 2009

High life, Claire Denis, 2018

The Power of the Dog, Jane Campion, 2021

Modalités d'évaluation :

Les étudiants devront faire un exposé et rédiger un projet de réalisation audiovisuelle dont la concrétisation fera l'objet du cours du second semestre. Il y aura également une épreuve écrite à la fin du semestre.

- **Groupe 2 : Rémi Lainé et Aymeric Colletta**

Atelier documentaire

L'enseignement s'opérera sur la base d'un échange et d'un accompagnement conçu sur l'ensemble de l'année, dans une interaction avec des professionnels en activité, producteurs-trices, directeurs-trices de production et de post-production, monteur-euses, réalisatrices-teurs, chargé.e.s de programmes documentaires (appartenant à des chaînes ou des plate-formes), distributeurs-trices.

Quatre options de travail individuel seront proposées au choix, avec rendu d'un travail écrit ou filmé en fin d'année :

Option 1 : écrire et réaliser un court-métrage documentaire d'une durée maximum de cinq minutes, en déclinant un thème qui sera défini en commun en début d'année.

Option 2 : concevoir et écrire un dossier pour la production d'un documentaire à partir d'une idée susceptible d'intéresser un diffuseur (télé, plate-forme, distributeur en salle). Le dossier devra comprendre une « bande-annonce » (dans la mesure du possible, un trailer, à défaut le script du trailer idéal), un synopsis et une note d'intention.

Option 3 : élaborer un budget, un plan de financement et une stratégie de diffusion (festivals, télé, etc.) et une campagne d'impact pour un film documentaire, à partir d'un projet écrit choisi parmi une sélection proposée par l'intervenant.

Option 4 : choisir, en concertation avec l'intervenant, un auteur ou une autrice disposant d'une œuvre conséquente dans la banque de données <http://www.film-documentaire.fr>, organiser une rencontre, rédiger une biographie (synthétique, longueur à définir) et une analyse de l'œuvre de l'auteur-trice.

Filmographie :

Tout au long de l'année, des visionnages de films (liens ou projections) seront proposés à titre facultatif (...mais recommandés, en fonction des disponibilités) hors temps de cours. Des débats en commun pourront être organisés pour discuter de ces films. Ci-dessous, quelques films de référence que j'aimerais partager avec les étudiant.e.s (sans exhaustivité bien entendu) :

Marcel Ophuls. *Le Chagrin et la Pitié, Hotel Terminus, Veillée d'Armes* et/ou *Memory of Justice*

Waad al-Kateab et Edward Watts. *For Sama*

Agnès Varda. *Les glaneurs et la glaneuse*

Daniel Karlin. *Radiographie d'un meurtre* et/ou *Des enfants abusés.*

Ezra Edelman - *OJ Made in America*

Werner Herzog. *Grizzly Man* et/ou *Into the Abyss*

Joshua Oppenheimer. *The Act of Killing*

Stefani Savona. *Samouni Road*

Julie Bertuccelli. *Dernières Nouvelles du Cosmos.*

Yves Jeuland. *Le Président*

Yolande Zauberman. *M*

- **Groupe 3 : Lucie Szechter**

Faire corps (Fiction et documentaire)

Ce cours est un suivi de projet sur l'année. En groupe, les étudiant.e.s écriront et réaliseront un film de format court (documentaire, fiction ou essai) autour de la problématique suivante : comment le(s) corps au cinéma traduisent-ils et agissent-ils sur le monde qui les contient ?

Nous nous intéresserons notamment à des questions comme celles du mouvement, du déplacement, du lien ou de la déliaison, du vouloir/savoir/pouvoir faire corps (au sens de se soutenir, d'être solidaire) ou non avec autrui ou l'image que l'on s'en fait.

Premier semestre

En groupe, les étudiant.e.s écriront un projet du scénario à la note d'intention, en passant par la composition d'un carnet d'inspirations (*moodboard*) afin d'anticiper et de choisir la manière dont ces mots (scénario, note d'intention) prendront forme à l'écran. Il s'agira de collecter des références cinématographiques, picturales, littéraires, conceptuelles, sonores, etc. qui guideront ensuite le choix des personnages, des décors, des ambiances, du découpage, du rythme, c'est à dire tout ce qui donnera au projet son identité propre en tant qu'objet audio-visuel.

L'écriture des projets sera enrichie par des discussions collectives, des visionnages d'œuvres (au sens large) préexistantes mais aussi des rushes tournés lors des premiers repérages par les équipes.

Bibliographie indicative :

Bouquet S., 2012, *Danse et cinéma*, Capricci Editions.

Brenez N., 1998, *De la figure en général et du corps en particulier : L'invention figurative au cinéma*, De Boeck Supérieur.

Bui C., 2018, *Cinépratiques de la ville. Documentaire et urbanité après Chronique d'un été*, Presses universitaires de Provence.

Comolli J-L., 2012, *Corps et cadre*, Lagrasse, Verdier.

Didi-Huberman G., 2008, « La condition des images, entretien avec Frédéric Lambert et François Niney », dans *MédiaMorphoses*, n°22.

Flores Espínola A., 2012, « Subjectivité et connaissance : réflexions sur les épistémologies du "point de vue" », dans *Cahiers du Genre*, 53(2). Doi : 10.3917/cdge.053.0099.

Froger M., 2009, *Le Cinéma à l'épreuve de la communauté. Le cinéma francophone de l'Office national du film 1960-1985*, Presses de l'université de Montréal.

Glissant E. et Noudelmann F., 2018, *L'Entretien du monde*, Presses universitaires de Vincennes.

Goffman E., 1991 (1974), *Les Cadres de l'expérience*, Éditions de Minuit.

Lapierre N., 2020, *Faut-il se ressembler pour s'assembler ?*, Éditions du Seuil.

Nancy J-L., 1996, *Être singulier pluriel*, Éditions Galilée.

+

La Revue Documentaires n°24, 2011, *D'un corps à l'autre*.

Filmographie indicative :

Émilie Brout et Maxime Marion, *A Truly Shared Love* (2021)

Clément Cogitore, *Les Indes galantes* (2017)

Antoine Dubos, *La Cité de l'ordre* (2021)

Rémi Gendarme-Cerquetti, *Fils de Garches* (2020)

Mark Lewis, *The Pitch* (1998)

Le travail de Steve McQueen dont *Small Axe* (2020)

Avi Mograbi, *Z32* (2008)

Le travail d'Adrian Piper dont l'œuvre *Cornered* (1988)

Martha Rosler, *Semiotics of the Kitchen* (1975)

Le travail de Carole Roussopoulos dont la série documentaire *LIP* (1973)

Modalités d'évaluation :

Première évaluation de contrôle continu : exposé oral, en équipe, visant à circonscrire et à défendre le projet en cours d'écriture, accompagné de textes et d'images projetées ;

Deuxième évaluation : le dossier (scénario, note d'intention, carnet d'inspiration) constitué au cours du semestre.

• Groupe 4 : Antoine Desrosières

Atelier fiction

Ce cours est un atelier d'écriture encadré de projets de courts-métrages de fiction ayant vocation à être réalisés au second semestre. On se posera la question suivante : « pourquoi raconte-t-on des histoires depuis la nuit des temps ? ».

L'enseignement se partage entre une partie théorique (rappel des bases de la dramaturgie) et une partie pratique. Les élèves, par groupes de 1, 2 ou 3, doivent développer un projet et s'exercer à porter un regard critique constructif sur les projets des autres.

Un thème sera élu par les élèves parmi leurs propositions, et proposé comme point de départ (mais non obligatoire).

EP 3062515 - Direction de la photo (3 ECTS)

- **Groupes 1 et 2 : Michele Gurrieri**

Descriptif à venir

- **Groupes 3 et 4 : Nader Chalhouh**

Cet atelier s'adresse aux étudiant.e.s qui souhaitent découvrir ou approfondir les bases de la direction photographique en cinéma. L'objectif est de leur apporter des clés de compréhension sur la pratique de l'image numérique en se basant sur l'héritage légué par la prise de vue argentique. Les étudiant.e.s vont à la fois acquérir des compétences techniques ainsi qu'un vocabulaire adapté au plateau de tournage et aiguïser leur regard artistique à travers des analyses de séquences spécifiquement orientées vers l'étude de l'image.

L'enjeu est de parvenir à maîtriser les notions spécifiques à la fabrication de l'image de film (exposition, sensibilité, profondeur de champ, mouvements de caméra, ratios, focales, anamorphique ou sphérique, etc...) afin de mieux comprendre comment celle-ci se fait et communiquer plus précisément ses intentions dans le cadre d'une collaboration entre un.e réalisateur.ice et un.e directeur.ice de la photo, à la fois au stade du découpage puis au tournage.

Les étudiant.e.s étudieront les différents types d'éclairage, le matériel utilisé aujourd'hui et les différences pouvant exister entre les caméras (qu'elles soient argentiques ou numériques) afin d'apprendre à adapter les choix artistiques (lumière et caméra) en fonction des envies de mise en scène et des contraintes de chaque projet.

Bibliographie :

Des lumières et des ombres, Henri Alekan, [1984], Du collectionneur éditions. (disponible sur :

[https://technique-cinema-denis-morel-](https://technique-cinema-denis-morel-89.webself.net/file/si794600/download/DES%20LUMIERES%20ET%20DES%20OMBRES%20(Henri%20ALEKAN)-fi30130070.pdf)

[89.webself.net/file/si794600/download/DES%20LUMIERES%20ET%20DES%20OMBRES%20\(Henri%20ALEKAN\)-fi30130070.pdf](https://technique-cinema-denis-morel-89.webself.net/file/si794600/download/DES%20LUMIERES%20ET%20DES%20OMBRES%20(Henri%20ALEKAN)-fi30130070.pdf))

Un homme à la caméra, Nestor Almendros [1980], Hatier

Conversations avec Darius Khondji, Jordan Mintzer, [2018], Synecdoche

Ecrire par l'image : Directeurs et directrices de la photo, N.T Binh et Jean Paul Figasso [2019], Les Impressions Nouvelles

Les entretiens avec des directeur.rices de la photographie dans les Revues *Lumière*, *les Cahiers de l'AFC*, ou ceux trouvables gratuitement sur leur site internet <http://afcinema.com>

Filmographie :

Les Moissons du ciel, de Terrence Malick (dir. photo Nestor Almendros), 1978

Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola (dir. photo Vittorio Storaro), 1979

Seven, de David Fincher (dir. photo Darius Khondji), 1995

Gravity, de Alfonso Cuaròn (dir. photo Emmanuel Lubezski), 2013

Carol, de Todd Haynes (dir. photo Ed Lachman), 2015

Heureux comme Lazzaro, de Alice Rohrwacher (dir. photo Hélène Louvart), 2018

Shéhérazade, de Jean-Bernard Marlin (dir. photo Jonathan Ricquebourg), 2018

Atlantique, de Mati Diop (dir. photo Claire Mathon), 2019

Modalités d'évaluation :

- Tournage d'une séquence (max 4min) par groupe de trois, accompagné d'une note d'intention visuelle commune d'une page à rendre à la fin du semestre.

Nous visionnerons et discuterons autour des séquences lors des deux dernières séances.

- Présentation orale d'une analyse d'image, au début de chaque cours.

Par groupe de trois, les étudiant.e.s devront formuler une problématique visuelle de mise en scène, sa fabrication et les usages techniques en jeu dans la séquence en termes d'éclairages, de cadres, de mouvements, de focales et de textures (présentation orale d'une quinzaine de minutes).

EP D3062719 Module de préprofessionnalisation (6h)

EP D306LA15 - Pratique d'une langue obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : [HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR](http://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR)

L3 - SECOND SEMESTRE

EP 3061215 - Esthétique et poétique du film (3 ECTS)

José Moure et Benoît Rivière

Ce cours se propose de questionner dans une perspective historique, théorique et esthétique quelques figures fondamentales du langage cinématographique (le gros plan, le plan-séquence, le champ-contrechamp...)

Plusieurs séances seront consacrées à l'analyse d'une figure de mise en scène dans l'œuvre d'un réalisateur contemporain (*Elephant*, Gus Van Sant, 2003, *Vénus Noire*, Abdellatif Kechiche, 2009, *Under the skin*, Jonathan Glazer, 2014).

Bibliographie :

Vincent Amiel, José Moure, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaires, 2020.

Jacques AUMONT, Alain BERGALA, Michel MARIE, Marc VERNET, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 2016.

André BAZIN, *Qu'est-ce que le cinéma*, Paris, Les Éditions du Cerf, coll. « 7ème art », 1976.

Gilles DELEUZE, *L'Image-mouvement. Cinéma* Paris, Editions de minuit, 1983.

Gilles DELEUZE, *L'Image-temps. Cinéma 2*, Paris, Editions de minuit, 1985.

Jean MITRY, *Esthétique et psychologie du cinéma*, Paris, Les Éditions du Cerf, coll. « 7ème art », 2001.

Modalités d'évaluation :

Le partiel consistera soit en une analyse d'un extrait de film centrée sur une ou plusieurs figures de mise en scène, soit en une dissertation liée à un enjeu esthétique abordé en cours.

Pour le contrôle continu, il sera demandé aux étudiants de réaliser un dossier qui proposera l'étude de la mise en œuvre d'une figure ou forme filmique chez un cinéaste, dans un film ou un corpus de films de leur choix.

EP 3061415 - Sociologie de l'audiovisuel (3 ECTS)

Mathias Kusnierz

Dans ce cours destiné à initier les étudiants à la sociologie du cinéma et à leur permettre de manier les outils sociologiques dans le cadre d'une licence d'esthétique du cinéma, nous adopterons deux perspectives. La première : aborder la sociologie du cinéma comme art mais aussi comme discipline universitaire et comme champ professionnel, avec ses métiers, ses publics et ses problèmes de réception. La deuxième : analyser le cinéma comme un outil sociologique, apte à radiographier les impensés et les contradictions de la société dans laquelle il naît, capable aussi de représenter et analyser le politique à l'écran. Nous nous appuierons

pour ce faire sur un corpus de films variés, allant des grandes œuvres du néo-réalisme italien à quelques blockbusters américains emblématiques du tournant du siècle en passant par la nouvelle vague.

Bibliographie :

- AUGROS, Joël, KITSOPANIDOU, Kira, *L'économie du cinéma américain. Histoire d'une industrie culturelle et de ses stratégies*, Paris, Armand Colin, 2009.
- BECKER, Howard S., *Les mondes de l'art*, Paris, Flammarion, 2010.
- ESQUENAZI, Jean-Pierre, *Sociologie des publics*, Paris, La Découverte, 2003.
- ESQUENAZI, Jean-Pierre, *Godard et la société française des années 1960*, Paris, Armand Colin, 2004.
- ETHIS, Emmanuel, *Sociologie du cinéma et de ses publics*, Paris, A. Colin, 2005.
- FERRO, Marc, *Analyse de films, analyse de société*, Paris, Hachette, 1975.
- GOLDMANN, Anne, *Cinéma et sociétés modernes*, Paris, Denöel/Gonthier, 1974 [sur Antonioni, Resnais, Godard].
- KRACAUER, Siegfried, *De Caligari à Hitler. Une histoire psychologique du cinéma allemand*, Paris, Flammarion, 1973
- MORIN, Edgar, FRIEDMANN, Georges, « De la méthode en sociologie du cinéma », *Actes du Deuxième congrès international de filmologie*, Paris, Sorbonne, 1955.
- SORLIN, Pierre, *Sociologie du cinéma. Ouverture pour l'histoire de demain*, Paris, Aubier-Montaigne, 1977.

Filmographie :

Cinéma italien

- ANTONIONI, Michelangelo : *Le Désert rouge*, 1964
- BELLOCCHIO, Marco : *Buongiorno, notte*, 2003.
- DE SICA, Vittorio : *Le Voleur de bicyclette*, 1948
- ROSSELINI, Roberto : *Europe 51*, 1952
- VISCONTI, Luchino : *Les Amants diaboliques*, 1943

Cinéma allemand

- LANG, Fritz : *Docteur Mabuse, le joueur*, 1922
- RUTTMANN, Walter : *Berlin, symphonie d'une grande ville*, 1927
- SIODMAK, Robert et Ulmer, Edgar : *Les hommes, le dimanche*, 1930

Cinéma français

- GODARD, Jean-Luc : *Deux ou trois choses que je sais d'elle*, 1966
- PIALAT, Maurice : *L'amour existe*, 1961

Cinéma américain

- CASTAIN-TAYLOR, Lucien et PARAVEL, Verena : *Leviathan*, 2013
- CAMERON, James : *The Terminator*, 1984
- CARPENTER, John : *Invasion Los Angeles*, 1988
- DE PALMA, Brian : *Blow Out*, 1981
- EMMERICH, Roland : *Le Jour d'après*, 2004
- MITCHELL, David Robert : *It Follows*, 2014
- SCOTT, Ridley : *Blade Runner*, 1982
- SIODMAK, Robert : *The Killers*, 1946
- VERHOEVEN, Paul : *Total Recall*, 1990

Modalités d'évaluation :

Deux examens comptant chacun pour 50 % de la note finale, le premier (une série de questions de réflexion sur le cours) au milieu du semestre ; le second (une dissertation) à la fin du semestre.

EP 3061615 - Le son au cinéma (3 ECTS)

Guillaume Robillard

Ce cours vous aidera à maîtriser le langage cinématographique en plongeant dans les sons qui composent les films. Nous les décrirons et les analyserons. Ce cours a donc une visée méthodologique puisqu'il s'agit d'être capable de repérer dans les films les éléments sonores qui les constituent, de les nommer et enfin de les classer pour rendre compte des choix formels de la réalisation. Nous étudierons les codes de l'image audiovisuelle dans un cadre narratif et analyserons les structures, les figures et les fonctions des agencements sonores au sein du film. Ce faisant, nous aborderons l'histoire du son au cinéma.

Bibliographie :

BARNIER Martin. 2002. *En route vers le parlant, Histoire d'une évolution technologique, économique et esthétique du cinéma (1926-1934)*, Liège : Céfal

CAMPAN, Véronique. 1999. *L'écoute filmique. Echo du son en image*, Paris : PUV.

CARDINAL, Serge. 2018. *Profondeurs de l'écoute et espaces du son. Cinéma, radio, musique*. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg.

CHION, Michel. 1995. *La musique au cinéma*. Paris : Librairie Arthème Fayard, coll. "Les chemins de la musique".

CHION, Michel. 1983. *La Voix au cinéma*. Paris : Cahiers du Cinéma, coll. « Essais ».

CHION, Michel. 1985. *Le Son au cinéma*. Paris : l'Etoile.

CHION, Michel. 2010 [2e édition]. *Le son, traité d'acoulogie*. Coll. « Cinéma / Arts visuels ». Paris : Armand Colin.

CHION, Michel. 1991. *L'Audio-vision*. Paris : Nathan.

CHION, Michel. 2003. *Un art sonore, le cinéma*. Coll. « essais ». Paris : Cahiers du cinéma.

Filmographie :

Chantons sous la pluie, Gene Kelly et Stanley Donen, 1952 ; *Chronique d'un été*, Jean Rouch et Edgar Morin, 1961 ; *Apocalypse Now*, Francis Ford Coppola, 1979 ; *Roma*, Alfonso Cuarón, 2019 ; *Citizen Kane*, Orson Welles, 1941 ; *2001, L'Odyssée de l'espace*, Stanley Kubrick, 1968 ; *Usual Suspects*, Bryan Singer, 1995.

Modalités d'évaluation :

Un partiel avec des questions de cours.

- **Groupe 1 : Hugues Perrot**

Direction d'acteurs et d'actrices

Cet atelier a pour objectif d'appréhender, d'un point de vue à la fois théorique et pratique, ce que recouvre un élément de la mise en scène cinématographique : la direction d'acteur. Cette notion complexe fait interagir l'acteur, sa personne et sa technique d'un côté, et le metteur en scène et sa volonté de l'autre, et nécessite entre eux la meilleure communication et collaboration possible. Dans cette relation (que l'on étudiera principalement du point de vue du metteur en scène), sans doute plus qu'avec tout autre technicien, les rapports humains sont en jeu. Si bien que l'on peut affirmer que la direction d'acteurs est un des éléments de la mise en scène les plus personnels à chaque cinéaste. Un certain nombre de méthodes viennent toutefois à l'appui du metteur en scène pour l'aider à travailler sa relation avec les acteurs.

À travers l'analyse d'extraits de films, la lecture de textes théoriques et d'entretiens avec des cinéastes et comédiens, nous réfléchirons aux différentes façons de travailler avec les comédiens tout au long des différentes phases de travail qui mettent en pratique cette relation : casting, lectures, répétitions, tournage. La réalisation d'une séquence dialoguée permettra aux étudiants d'éprouver ces réflexions.

- **Groupe 2 : Benjamin Cataliotti**

Le montage d'archives, une exploration en pratique de matériaux intimes ou universels

Questionnant aussi bien les archives comme sources historiques que comme éléments de travail à partir de sources intimes ou familiales, ce cours pratique aura pour but de mieux mettre en valeur le travail de classification, de modernisation ou de détournement à l'œuvre dans toutes les œuvres basées sur des sources extérieures, qu'elles soient fictionnelles, documentaires ou hybrides.

Filmographie :

ESTERNO NOTTE (Marco Bellocchio) ; FORREST GUMP (Robert Zemeckis) ; NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE HURLE (Franck Beauvais) ; LE CINÉMA DE MAMAN (Valérie Donzelli) ; HISTOIRE(S) DU CINÉMA (Jean-Luc Godard) ; TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE (Arnaud Desplechin)...

Modalités d'évaluation :

Un travail de montage final à réaliser sur plusieurs séances à partir de montages d'archives à la fois personnelles et historiques.

- **Groupe 3 : Corvo Lepesant-Lamari et Geoffrey Perrier**

Création sonore

Au travers de la création en petit groupe d'une œuvre purement sonore, ce cours vise à renforcer les compétences des étudiants dans les domaines de la prise de son et du montage audio. Nous aborderons différents courants et pratiques du son tout en travaillant l'**écoute critique** : « field recording », écologie sonore, documentaire radiophonique, podcast... Après un bref rappel des outils et techniques permettant le travail du son, les étudiants seront invités à développer la **sensibilité** de leur écoute et à mettre leurs enseignements au service de l'écriture sonore et de la réalisation de leur projet de fin de semestre.

Modalités d'évaluation :

Note individuelle sur un projet de création sonore et note de groupe sur l'œuvre rendue en fin de semestre.

- **Groupe 4 : Harold Manning**

Programmation et éducation à l'image

Cet atelier pratique vise à présenter les différents métiers que recouvre la programmation de films et l'éducation à l'image, à travers un bref panorama du secteur.

Un programmeur peut être attaché à une **salle** (ou à un groupement de salles). Son travail se fera alors selon l'identité et la politique éditoriale de ce cinéma, selon les attentes de son public. Il peut aussi travailler pour un **distributeur** (ou éditeur de films), et dans ce cas il participera à la diffusion d'une œuvre selon la nature de celle-ci, les moyens à sa disposition et le potentiel commercial envisagé. Enfin, un programmeur de **festival** part à la recherche de titres inédits pour les faire connaître dans le cadre d'un ensemble thématique concret et cohérent.

La programmation recouvre donc des fonctions assez différentes. La mise en pratique s'articulera, par groupes, autour de ces trois fonctions : salle, distributeur et festival. Dans les trois cas, le rôle du programmeur est aussi de savoir présenter le film ou le programme auprès d'un public.

Bibliographie :

– SAMRA BONVOISIN, CLAUDE FOREST, HELENE VALMARY, "Figures des salles obscures, Des exploitants racontent leur siècle de cinéma", Nouveau monde éditions, 2015. *Longs et passionnants entretiens avec des personnages-clé de l'exploitation et de la distribution.*

– FREDERIQUE BERTHET : Souvenirs (et biographie) de PASCALE DAUMAN, "De Warhol à Wenders, une vie de cinéma", ed. Ramsay Cinéma, 2008. *Pascale Dauman, distributrice (Pari Films), figure exemplaire de la découverte, du partage et de l'indépendance.*

– JANE GILES "The Scala Club Cinema, 1978-1993", Fab-Press, 2018 (en anglais). *Album-somme qui retrace 15 ans de programmation, d'animation et de communication pour la plus folle salle de Londres (séries B, films-cultes, sous-genres, grands classiques, raretés, expérimental, LGBT, etc.) Pour info :* <https://londonist.com/london/film/scala> - <https://www.theguardian.com/film/2011/jul/31/scala-cinema-london>.

Modalités d'évaluation :

La moyenne sera établie à partir de deux notes : l'évaluation d'une présentation orale (en groupe et in-situ) à partir d'un exercice de programmation, et celle d'un devoir personnel écrit qui rendra compte de façon critique d'un ces exercices.

EP 3062015 - Approches contemporaines (3 ECTS)

Massimo Olivero

Le cours présente un panorama de l'histoire et de l'esthétique du cinéma contemporain depuis les années 1970 jusqu'au début des années 2010. Il s'agira d'analyser les caractéristiques de l'esthétique postmoderne, notamment dans le cinéma hollywoodien (le cinéma de Scorsese, des Coen et de Cronenberg), dans le cinéma d'auteur européen (Bergman, Godard, Haneke), dans le cinéma de la soustraction européen et asiatique (Chine, Japon, Iran, Finlande), comme dans les manifestations élargies du cinéma (les installations, les images numériques et les films expérimentaux).

Bibliographie :

Raymond Bellour, *La Querelle des dispositifs. Cinéma - installations, expositions*, Paris, POL, 2012.
Vincent Amiel, Pascal Couté, *Formes et obsessions du cinéma américain contemporain (1980-2002)*, Klincksieck, 2003.
Anthony Fiant, *Pour un cinéma contemporain soustractif*, Presses Universitaires de Vincennes, 2014.
Jean-Michel Frodon, *Horizon Cinéma. L'art du cinéma dans le monde contemporain à l'âge du numérique et de la mondialisation*, Cahiers du Cinéma, 2006.

EP 3062215 - Analyse d'un corpus filmique (3 ECTS)

- **Groupe 1 : Cécile Gornet**

Étude d'un cinéaste : John Ford

Le cours sera consacré au réalisateur américain John Ford (1894-1973), dont la carrière s'étend de 1917 à 1966. On étudiera son travail de réalisateur dans le contexte de l'industrie cinématographique hollywoodienne et son évolution, pour se pencher en particulier sur le rapport que ses westerns entretiennent avec l'histoire des États-Unis et pour analyser les traits singuliers de sa mise en scène, à travers une comparaison entre les scripts et les films.

Bibliographie :

- BORDWELL, D., STAIGER, J., THOMSON, K., *The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960*, New York, Columbia University Press, 1985
- BOURGET, Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge*, Paris, Nathan, 1998
- *Cahiers du Cinéma*, n°183, octobre 1966

- *Positif*, n° 353-354, juillet 1990
- *Positif*, n°427, septembre 1996
- BOGDANOVITCH, Peter, *John Ford*, London, Studio Vista « Movie Paperbacks », 1967 ; traduction française : *John Ford*, Paris, Edilig, 1988
- GALLAGHER, Tag, *John Ford. The Man and His Films*, Berkeley, University of California Press, 1986
- BOURGET, Jean-Loup, *John Ford*, Paris, Rivages, 1990
- MCBRIDE, Joseph, *Searching for John Ford*, New York, Saint-Martin Press, 2001 ; traduction française : *À la recherche de John Ford*, Lyon, Institut Lumière-Actes Sud, 2007

Filmographie :

- *3 Bad Men (Trois sublimes Canailles)*, Fox, 1926)
- *Steamboat Round The Bend* (Fox-20th Century-Fox, 1935)
- *Stagecoach (La Chevauchée fantastique)*, Walter Wanger/United Artists, 1939)
- *Young Mr Lincoln (Vers sa destinée)*, 20th Century-Fox, 1939)
- *The Grapes of Wrath (Les Raisins de la colère)*, 20th Century-Fox, 1940)
- *How Green Was my Valley (Qu'elle était verte ma vallée)*, 20th Century-Fox, 1941)
- *My Darling Clementine (La Poursuite infernale)*, 20th Century-Fox, 1946)
- *Fort Apache (Le Massacre de Fort Apache)*, Argosy/RKO, 1948)
- *Wagon Master (Le Convoi des braves)*, Argosy/RKO, 1950)
- *The Quiet Man (L'Homme tranquille)*, Argosy/Republic, 1952)
- *The Searchers (La Prisonnière du désert)*, C.V. Whitney Pictures/Warner, 1956)
- *The Man Who Shot Liberty Valance (L'Homme qui tua Liberty Valance)*, John Ford Productions/Paramount, 1962)

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : analyse de séquence, sur table

Partiel : analyse de séquence, sur table

- **Groupe 2 : Sarah Leperchey**

Étude d'un genre

La comédie musicale hollywoodienne

Avec ce cours, il s'agira de découvrir les modalités de création, les films et les attitudes spectatoriels liés à la comédie musicale hollywoodienne. Il s'agit également de s'interroger sur ce qu'est un genre cinématographique, à la suite des travaux menés par Rick Altman. La comédie musicale hollywoodienne est abordée au prisme de plusieurs approches : histoire, esthétique, études culturelles et études de genre.

Bibliographie :

Rick ALTMAN, *La Comédie musicale américaine*, Paris, Armand Colin, 1992.

BEURE Fanny, *That's entertainment ! Musique, danse et représentation dans la comédie musicale hollywoodienne classique*, Paris, Presses universitaires Paris-Sorbonne, 2019.

CHION Michel, *La Comédie musicale*, Paris, Cahiers du cinéma/Scérén-CNDP, 2002.

MASSON Alain, *Comédie musicale*, Paris, Ramsay, 1999.

Filmographie :

Applause, Rouben Mamoulian, Paramount, 1929

42ème rue (42nd Street), Lloyd Bacon, Warner, 1933

Le Danseur du dessus (Top Hat), Mark Sandrich, RKO, 1935

Le Chant du Missouri (Meet Me in Saint Louis), Vincente Minnelli, MGM, 1944

Un Américain à Paris (An American in Paris), Vincente Minnelli, MGM, 1951

Chantons sous la pluie (Singin' in the Rain), Gene Kelly et Stanley Donen, MGM, 1952

Tous en scène (The Band Wagon), Vincente Minnelli, MGM, 1953

Une étoile est née (A Star Is Born), George Cukor, Warner, 1954

Pique-nique en pyjama (The Pajama Game), George Abbott et Stanley Donen, Warner, 1957

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : une analyse de séquence. Partiel : une question de dissertation.

- **Groupe 3 : Massimo Olivero**

Étude d'une période

Le cinéma français classique. Du réalisme poétique à la nouvelle vague (1930 - 1960)

Le cours traite d'une période très riche et diversifiée du cinéma français, toujours peu connue sinon à travers quelques références canoniques. Dans un premier temps, il s'agira d'analyser les œuvres du réalisme poétique et celles politiquement engagées dans la phase du front populaire de Jean Renoir, Marcel Carné, Jean Grémillon, Jean Vigo, Julien Duvivier ; tout comme des comédies de Sacha Guitry. Dans un deuxième moment, on étudiera les films principaux de la période de l'occupation (1940-1944) et de l'après-guerre (1945-1956) réalisés par Robert Bresson et Max Ophuls. La fin du cours sera consacrée à la réflexion critique des *Cahiers du cinéma* et aux premiers films d'Alain Resnais, François Truffaut et Jean-Luc Godard.

Bibliographie :

André Bazin, *Jean Renoir*, Ivrea, 1989

André Bazin, *Le Cinéma français de la Libération à la Nouvelle Vague, 1945-1958*, Cahiers du Cinéma, 1998.

Pierre Billard, *L'Âge classique du cinéma français » du cinéma parlant à la Nouvelle Vague (1928 - 1959)*, Flammarion, 1999.

Filmographie :

Jean Renoir : *La Chienne, Le crime de Monsieur Lange, Une partie de campagne, La Grande Illusion, La Règle du jeu*

Marcel Carné : *Le Jour se lève*

Jean Grémillon : *Le Ciel est à vous*

Jean Vigo : *L'Atalante*

Sacha Guitry : *Le roman d'un tricheur*

Max Ophuls : *Le Plaisir, La Ronde, Madame De...*

Robert Bresson : *Le Journal d'un curé de campagne, Un condamné à mort s'est échappé, Pickpocket*

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : analyse de séquence, sur table
Un partiel avec des questions de cours.

EP 3062415 - Réalisation d'un projet audiovisuel (3 ECTS)

Cours annuel : pour le suivi des projets, il est recommandé, dans la mesure du possible, de vous inscrire avec le/la même enseignant.e aux deux semestres.

- **Groupe 1 : Antoine Desrosières**

Atelier fiction

Voir le descriptif du 1er semestre.

Les projets développés au premier semestre devront être réalisés par groupes de 1, 2 ou 3 étudiants.

Le cours sera l'occasion de travailler les partis pris de mise en scène : comment mettre la mise en scène au service de la dramaturgie ? Une attention particulière sera apportée au casting, à la direction d'acteurs (répétitions prévues pendant le cours) et au montage.

Durée des films : sans limite de temps. Seule condition : bien les finir.

- **Groupe 2 : Rémi Lainé et Aymeric Colletta**

Atelier documentaire

Voir le descriptif du 1er semestre.

Le semestre sera consacré à la réalisation des projets mis en œuvre au premier semestre.

- **Groupe 3 : Lucie Szechter et Benjamin Cataliotti**

Faire corps (Fiction et documentaire)

Voir le descriptif du 1er semestre.

Deuxième semestre

En groupe, les étudiant-e-s se prépareront pour le tournage puis le montage (image et son) de leur film. Nous nous intéresserons à la question du casting et à la direction d'acteurs-actrices (fiction comme documentaire) : avec qui souhaite-t-on faire ce film et quelle approche s'offre à nous pour rendre cette relation possible ? Nous verrons également certaines bases du travail d'assistant-e-s réalisateur-réalisatrices afin d'anticiper l'organisation des tournages. Enfin, nous ferons des projections-étapes afin d'offrir à chaque équipe un regard sur le montage en cours.

Bibliographie et filmographie : *Voir le descriptif du 1er semestre.*

Modalités d'évaluation :

Première évaluation de contrôle continu : un exercice écrit, critique et individuel, à propos des intentions et de l'avancement du travail en cours ;

Deuxième évaluation : le film terminé qui sera projeté en fin de semestre.

- **Groupe 4 : Jenny Teng**

Ce cours est pensé dans un maillage avec le TD du 1er semestre : Conception d'un projet audiovisuel, groupe 1, dispensé par Caroline San Martin.

Bifurquer (Fiction et documentaire)

Voir le descriptif du 1er semestre.

Ce cours permettra de mettre en forme les projets conçus au premier semestre dans le cours de Caroline San Martin.

A partir d'une réflexion sur ce qui reste du MLAC, *mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception*, nous travaillerons collectivement à la réalisation d'un film. L'enjeu sera de prolonger la réflexion sur les ressorts et les modalités d'une révolution poétique au cinéma. Chaque groupe réalisera des fragments, qui s'intégreront dans l'ensemble, tels les pièces uniques d'un puzzle. Il s'agira de collaborer en équipe et confronter les points de vue dans un *ciné-tract* dont la forme sera la plus libre et ouverte possible, dans l'expérimentation d'écritures et de montages multiples. Comment un discours peut trouver cohérence et puissance dans une forme poétique ?

Filmographie :

Les photos d'Alix, Jean Eustache, 1981

Pour un seul de mes deux yeux, Avi Mograbi, 2005

Sois belle et tais-toi, Delphine Seyrig, 1977

Lettre de Sibérie, Chris Marker, 1957

Histoires d'Amérique, Chantal Akerman, 1989

Wanda, Barbara Loden, 1970

Bad luck banging or loony porn, Radu Jude, 2021

Modalités d'évaluation :

- Première note : Les étudiants par petits groupes rendront un film, dont la pertinence du propos et les choix de mise en scène seront évalués.
- Deuxième note : Les étudiants devront faire un exposé sur le film final, où ils exprimeront leur point de vue singulier sur le processus de création, la mise en tension traversée entre théorie et pratique.

- **Groupes 1 et 2 : Jean-Paul Figasso**

Ce cours définit le métier de producteur et les métiers de la production audiovisuelle. Il étudie et analyse les différentes étapes du développement d'un film par une entreprise de production. Ainsi est précisé ce qu'est une entreprise de production, ce qu'est un contrat et sont abordés les différents types de contrats en précisant la pertinence de chacun. Dans un second temps est évoquée dans une approche à la fois pratique et professionnelle le dépouillement du scénario, le devis préliminaire, le plan de travail et la nécessité de faire correspondre les contraintes de financement aux choix de mise en scène et de se servir de cette contrainte comme vecteur de créativité.

Bibliographie :

- *Où placer la caméra ?* de David Mamet, l'Arche
- *Pratiques du cinéma* de Frédéric Sojcher, Klincksieck
- *Cinéaste et producteur : un duo infernal* de Frédéric Sojcher, Klincksieck
- *Main basse sur le film* de Frédéric Sojcher, Génèse éditions
- *Je veux faire du cinéma, petit manuel de survie dans le 7ème art*, Génèse éditions
- *Anatomie d'un film* de Jacques Mandelbaum, Grasset
- *Les Producteurs : Enjeux créatifs, enjeux financiers* de Laurent Creton, Nouveau monde éditions
- *Cinéma Guerilla* de Jérôme Genevray, Dunod
- *Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime* de Roger Corman, Capricci
- *Au travail avec Eustache* de Luc Béraud, Institut Lumière / Actes Sud
- *C'est le métier qui rentre* de Sylvie Testud, Fayard
- *Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive* de Christopher Donner, Grasset

- **Groupe 3 : Éric Vassard**

Pratiques et enjeux de la production audiovisuelle et cinématographique dans une perspective d'éco-responsabilité

À travers ce cours, il s'agit de donner aux étudiant.e.s un aperçu général de l'environnement de la production en France et du travail du producteur au sein de cet environnement. Ce cours a par conséquent un double objectif. Le premier propose d'explorer les bases de la production audiovisuelle et cinématographique dans ses aspects pratiques autant que structurels. Le second s'attache à promouvoir une approche d'éco-production pour répondre aux enjeux environnementaux et prendre en compte les nouvelles dispositions mises en place par le CNC.

Bibliographie sélective :

Convention Collective Nationale de la Production Cinématographique, DDJO, Paris 2012

Convention Collective Nationale de la Production Audiovisuelle, DDJO, Paris 2006.

ADEME, guides dont :

- *Quel storytelling des enjeux actuels dans l'industrie du cinéma et de la télévision ?*, Paris, 2020.
- *Le guide de la communication responsable*, Paris, 2022.

CRETON Laurent (dir.), *Les Producteurs : Enjeux créatifs, enjeux financiers*, Nouveau monde éditions, Paris, 2011.

CORMAN Roger, *Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime*, Paris, Capricci, 2018

KANTCHEV Christophe, *Robert Guédiguian, cinéaste*, Paris, Ed. du Chêne, 2013

LUMET Sydney, *Faire un film*, Paris Capricci éditions, 2016

SOJCHER Frédéric, *Cinéaste et producteur : un duo infernal*, Paris, Klincksieck, 2010

SOJCHER [Frédéric](#), *Je veux faire du cinéma, petit manuel de survie dans le 7ème art*, Paris, Genèse, éditions, 2021.

EP 3062815 - Expérience des métiers de l'audiovisuel (3 ECTS)

- **Groupes 1, 2 et 3 : Guillaume Robillard**

Ce cours aidera les étudiant-e-s à construire leur orientation professionnelle en les invitant à mieux appréhender les métiers et le milieu professionnel du cinéma et des différents champs de l'image animée aujourd'hui. Fondé sur des études de cas et des rencontres avec des actrices et des acteurs du secteur, cet enseignement incitera chaque étudiant-e à participer activement aux diverses rencontres avec les professionnels.

Le programme de chaque groupe comprend 6 séances. Il n'est pas possible de changer l'inscription dans un groupe. En revanche, les séances avec des invités sont ouvertes aux étudiants des deux groupes.

Modalités d'évaluation :

Les travaux se feront par groupes d'étudiants.

EP D306LN15 - Pratique d'une langue obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : [HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR](http://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR)