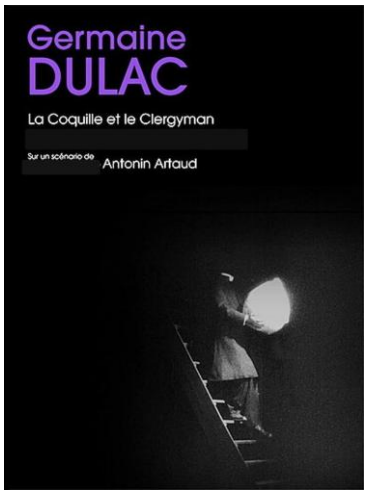
UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

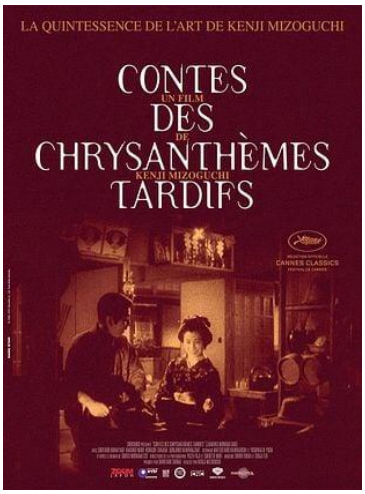
LICENCE CINÉMA : PRATIQUE ET ESTHETIQUE
ÉCOLE DES ARTS DE LA SORBONNE

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2026-2027

RESPONSIBILITÉS DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EN CINÉMA

- Responsable de la Licence Cinéma et des stages : **M. Massimo Olivero**
- Responsable des enseignements pratiques de la Licence Cinéma et Responsable à l'EAS de la double-licence Cinéma-Gestion : **Mme Caroline San Martin**
- Référente pour les niveaux L1 et responsable matériel : **Mme Émilie Lamoine**
- Référente pour les niveaux L2 : **Mme Camille Bui**
- Référente pour le niveau L3 : **Mme Caroline San Martin**
- Référente handicap : **Mme Sarah Leperchey**





LICENCE 1 CINÉMA

PREMIER SEMESTRE

EP D1011114 Histoire de l'art 1 (4 ECTS)
Enseignante coordinatrice : Elitza Dulguerova

Gr.1 Gwladys Le CUFF

Gr.2 Sabine GUERMOUCHE

Gr.3 Frédéric JIMENO

Descriptif
Alors que l'art contemporain connaît un regain marquant de pratiques figuratives - en peinture, en sculpture, en dessin -, il paraît d'autant plus important de bien situer et connaître l'histoire de la figuration en Europe dans toute sa diversité. L'actualité de l'art du passé est aujourd'hui inscrite dans la pratique artistique elle-même.

Ce cours se donne ainsi pour objectif d'analyser les grandes mutations de la peinture en Europe du XVe au XVIIIe siècle, sans pour autant faire l'économie de la sculpture et de la gravure. Il vise à offrir un panorama, à la fois chronologique et thématique, permettant d'embrasser les enjeux fondamentaux qui ont marqué la production artistique européenne sur quatre siècles. Des approches combinant l'histoire sociale de l'art et l'anthropologie visuelle seront privilégiées afin d'appréhender non seulement l'évolution du statut de l'artiste, mais aussi les conditions de production des œuvres, les contextes sociologiques de leur circulation et réception, ainsi que l'usage et la fonction des images. Une place importante sera accordée à l'analyse plastique et à la démarche comparative, ce qui permettra de faire apparaître les différentes sensibilités esthétiques que l'on rencontre au fil des siècles et leurs résonances dans le monde actuel.

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

Modalités d'évaluation : Partiel.

*****

EP D1011314 – Philosophie de l'art (4 ECTS)
Enseignante coordinatrice : Chiara Palermo

Gr. 1 Neli DOBREVA - Jeudi 9h-11h - AMPHI

Gr. 2 Neli DOBREVA - Lundi 13h-15h - AMPHI

Gr. 3 Chiara PALERMO - Lundi 9h-11h - AMPHI

Descriptif :

Qu'est-ce qu'une image ?

L'objectif de ce cours est d'explorer la notion de *mimesis* à partir des ouvrages classiques de Platon et d'Aristote pour engager une réflexion sur le statut de l'image. Avec une réflexion autour de l'image et de la notion de *mimesis* - à partir de l'analyse de textes clés de l'Antiquité au XIXe, nous découvrons les instances et les raisons de la naissance de l'esthétique et de l'Histoire de l'art en tant que *Kunstwissenschaft*. Avec une approche transdisciplinaire, il s'agit d'esquisser le nœud central sur lequel se structurent le dualisme entre *eidos* et *eidolos*, entre sensible et intelligible, marquent l'histoire de la pensée occidentale et de la critique de l'art. Qu'est-ce que la spécificité d'une enquête philosophique autour de l'image ? Quelles significations ou vérités porte-t-elle ? Ce cours a pour ambition de fournir une boussole permettant de s'orienter dans le paysage des images et dans les méthodologies élaborées au sein de notre culture pour penser « l'iconosphère ». À travers des études de cas issues de la peinture, de la photographie et de la post-photographie, nous engagerons une réflexion sur les images et leur diversité. Percevoir leurs continuités et leurs discontinuités nous aidera à saisir les lignes de partage du visible et à en définir de nouveaux chemins.

Bibliographie indicative
PLATON, *La République*
ARISTOTE, *La poétique*
Diderot D, *Paradoxe sur le comédien, (1769) introduction et notes de* Stéphane Lojkine*, préface de* Georges Benrekassa, Paris, Armand Colin, 1992, 234 p.
NIETZSCHE F., *La naissance de la tragédie*, (1872), Flammarion, 2022.
WARBURG A., *L'Atlas mnémosyne*, trad. par Sacha Zilberfarb, avec un essai de Roland Recht, Paris, éditions Atelier de l'écarquillé, coll. « Ecrits II », 2012, 197 p.
DANTO A., *La transfiguration du banal*, Seuil, 1989.
PINOTTI A. et SOMAINI A., *Culture Visuelle*, Presses du réel, 2022.
DIDI-HUBERMAN G., *L'Album de l'art à l'époque du Musée imaginaire*, Paris, Hazan, 2013.
FONCUBERTA J., *Manifeste pour une post-photographie*, Arles, Actes Sud, 2022.
DESCOLA P., *Les Formes du visible*, Paris, Seuil, 2021.

Modalités d'évaluation :
- TD : Définies par chaque enseignant de TD.
- CM : Une dissertation en 3 heures aura lieu début janvier 2026.
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 D1 010525 – Théories de l'art : approche des œuvres 1 (2 ECTS)
Enseignante coordinatrice : Mme Elitza DULGUEROVA

Alternant chaque semestre entre histoire et philosophie de l'art, ce module prend la forme d'un atelier de travail théorique privilégiant la discussion et la réflexion collectives en vue de l'acquisition de connaissances méthodologiques : analyse d'images et de textes, apprentissage de différents formats d'écriture, initiation à des approches interprétatives variées.
Au premier semestre de la L1, le cours d'histoire de l'art introduit les étudiant·e·s à observer, décrire et analyser de près des œuvres d'art de différentes périodes et contextes. Le cours comprend d'abord une série de séances de travail collectif articulées autour de la lecture et de la discussion de textes ponctués de différents exercices réalisés

en classe, dans l'objectif d'aiguiser le regard que nous portons sur les œuvres, de développer et d'acquérir un vocabulaire d'observation spécifique et nuancé, de rédiger de courts textes descriptifs de formats variés. Les dernières séances conduiront les étudiant·e·s à présenter oralement les résultats de leur travail collectif dans les collections d'un musée parisien en mettant à profit les connaissances acquises tout au long du semestre.

Gr.14 Mme **Jeannette ZWINGENBERGER** - Mercredi 14 h - 17 h (252)
Créons ensemble notre musée imaginaire de la Renaissance jusqu'au 18e siècle.
Faisons revivre l'histoire d'une époque, des artistes et de leurs mécènes. Les œuvres représentent les enjeux esthétiques et socio-politiques. Comment déceler ces concepts à travers des mots clés ?
Ce cours est centré sur l'histoire de l'art européen entre la Renaissance et le XVIIIe siècle. Il propose de construire un « musée imaginaire » à travers l'étude d'œuvres majeures, de leurs artistes et de leurs mécènes. L'objectif est d'acquérir une méthode d'analyse des œuvres en combinant l'analyse iconographique (description, composition, symboles) et l'analyse iconologique (interprétation dans son contexte historique, culturel et politique).

Gr.15 M. **Valentin GLEYZE** - Vendredi 13 h - 16 h (111)
Décrire, bien décrire, comment et pourquoi : les enjeux sociaux et politiques de la description des œuvres dans l'art contemporain
Au commencement de l'écriture sur l'art, la pratique de la description des œuvres implique un ensemble de choix quant aux informations à retenir et au vocabulaire mobilisé. Or, le soin porté aux termes employés et l'évaluation de ce qui est jugé pertinent engagent aussi une responsabilité éthique : s'attarder à décrire au mieux une œuvre revient à soulever des enjeux sociaux et politiques. À partir d'un choix de textes de référence articulés à des œuvres issues de l'art contemporain, l'atelier vise d'abord à appréhender l'exercice de la description dans sa dimension méthodologique, puis à prendre conscience de la dimension située du regard.

Gr.16 M. **Damien AIRAULT** - Mardi 9 h - 12 h (251)
Descriptions/Interprétations/Médiations
Ce cours pratique se base sur des lectures collectives et des exercices oraux et écrits de description et d'interprétation d'œuvres existantes, anciennes comme contemporaines. Il a pour objectif d'acquérir un vocabulaire d'analyse plastique, de permettre un raisonnement déductif et de le mettre en forme en fonction de différentes situations et publics. L'atelier « Descriptions/Interprétations/Médiations » est aussi un espace de discussion, de partage et d'analyses de textes critiques ou analytiques.
Cet atelier pourra donner lieu à des visites d'expositions, effectuées pendant les heures de cours ou en dehors et donnant lieu à des compte-rendu.

Gr.17 Mme **Jeannette ZWINGENBERGER** - Mercredi 9 h - 12 h (111)
Créons ensemble notre musée imaginaire de la Renaissance jusqu'au 18e siècle.
Faisons revivre l'histoire d'une époque, des artistes et de leurs mécènes. Les œuvres représentent les enjeux esthétiques et socio-politiques. Comment déceler ces concepts à travers des mots clés ?
Ce cours est centré sur l'histoire de l'art européen entre la Renaissance et le XVIIIe siècle. Il propose de construire un « musée imaginaire » à travers l'étude d'œuvres majeures, de leurs artistes et de leurs mécènes. L'objectif est d'acquérir une méthode d'analyse des œuvres en combinant l'analyse iconographique (description, composition, symboles) et l'analyse iconologique (interprétation dans son contexte historique, culturel et politique).

Modalités d'évaluation : contrôle sur table et présentation orale collective.

*****

EP D1 060125 Le cinéma muet (5 ECTS)
Massimo Olivero - Mardi 16 h - 18 h (Amphi)

Le cours vise à fournir un panorama de l'histoire du cinéma muet, qui va de la période de la « cinématographie-attraction » (1895 – 1903), à la phase de la naissance du langage cinématographique (1908 – 1918) et la période des avant-gardes des années 1920. La première partie du cours sera consacrée à l'étude de la dimension *attractionnelle* qui domine toute la production cinématographique des origines (Louis Lumière, Georges Méliès, Edwin Porter, Alice Guy) ; 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 par David W. Griffith, Lois Weber et Charles Chaplin. Il s'agira ensuite de traverser les différents courants nationaux et les principaux cinéastes des années 1920, aussi bien du cinéma populaire que de celui

d'avant-garde : l'« impressionnisme » français (Gance, Epstein) ; l'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 :
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.
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.
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*, Charles Chaplin, 1921 ; *Nosferatu*, Friedrich W. Murnau, 1922 ; *Le Cuirassé Potemkine*, Serguei M. Eisenstein, 1925 ; *Metropolis*, Fritz Lang, 1927 ; *Sunrise*, Friedrich W. Murnau, 1927 ; *Octobre*, Serguei M. Eisenstein, 1927 ; *La passion de Jeanne d'Arc*, Carl T. Dreyer, 1928, *L'homme à la caméra*, Dziga Vertov, 1929 ; *City Lights*, Charles Chaplin, 1931.

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

*****

EP D1 060325 Introduction à l'analyse filmique (4 ECTS)

- **Groupe 1 : Ipek Karan** - Vendredi 9 h - 11 h (251)
  Ce cours vise à transmettre les concepts essentiels de l'analyse filmique en essayant de répondre à la question : qu'est-ce qui nous fait dire que "C'est un film de… ?". En nous concentrant sur ce qui se passe dans l'image (échelle de plan, angle de prise de vue, mouvement de caméra, lumière, couleur etc.) ainsi qu'entre les images (montage, raccord, son), à travers l'analyse de différentes séquences issues d'un corpus de cinéastes ayant des styles très marqués, nous essayons à comprendre comment ces différents éléments révèlent la singularité de chaque cinéaste.

- **Bibliographie :**
  AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel, Marc VERNET, *Esthétique du film : 125 ans de théorie et de cinéma*, Malakoff, Armand Colin, 2021.
  AUMONT Jacques, MARIE Michel, *L'Analyse des films* [2ème édition], Paris, Armand Colin, 2014.
  David BORDWELL et Kristin THOMPSON, *L'art du film, une introduction* [2ème édition], Bruxelles, De Boeck Université. DL, 2009
  CHION Michel, *L'Audio-vision : son et image au cinéma* [5ème édition], Malakoff, Armand Colin, 2021
  JOLY Martine, JESSIE Martin, *Introduction à l'analyse de l'image*, Paris, Armand Colin, 2021.

- **Filmographie indicative :**
  Le Testament de Docteur Mabuse, Fritz Lang (1933)
  La Dame de Shangaï, Orson Welles (1947)
  L'Homme qui en savait trop, Alfred Hitchcock (1956)
  L'Année dernière à Marienbad, Alain Resnais (1961)
  Le Désert Rouge, Michelangelo Antonioni (1964)
  Docteur Zhivago, David Lean (1965)
  Apocalypse Now, F. F. Coppola (1979)
  Suspiria, Dario Argento (1977)
  Les Rendez-vous d'Anna, Chantal Akerman (1978)
  First Cow, Kelly Reichardt (2019)
  Les Feuilles Mortes, Aki Kaurismaki (2023)

- **Modalité d'évaluation :** contrôle continue
  Création d'une affiche ou d'une carte mentale d'un film ou du style d'un.e cinéaste qu'on a vus dans le cours, ou bien un exposé sur une séquence

- **Partiel :** Analyse d'une séquence ou bien filmer une séquence qui contient un enjeu qui peut être en lien avec un des termes qu'on a vus dans le cours.

*****

- **Groupe 2/3 : M. Logan Thomas -** Vendredi 11 h - 13 h (251)

Ce cours a pour but la familiarisation 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'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) à travers l'étude de séquences précises, d'abord en groupe puis de manière individuelle. Ce travail s'appuiera sur un corpus d'oeuvres 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 :
CHION Michel, *L'Audio-vision : son et image au cinéma* [5ème édition], Malakoff, Armand Colin, 2021
JOLY Martine, JESSIE Martin, *Introduction à l'analyse de l'image*, Paris, Armand Colin, 2021.
JOURNOT Marie-Thérèse, *Le Vocabulaire du cinéma* [5e édition], Paris, Armand Colin, 2019

Filmographie :
Le Kid (1921), Charlie Chaplin
Citizen Kane (1941), Orson Welles
Le voleur de bicyclette (1948), Vittorio De Sica
Boulevard du Crépuscule (1950), Billy Wilder
Vivre (1952), Akira Kurosawa
Le cri (1957), Michelangelo Antonioni
Faces (1968), John Cassavetes
Le Boucher (1970), Claude Chabrol
Le Parrain (1972), Francis Ford Coppola
Possession (1981), Andrezj Zulawski
Bad Lieutenant (1992), Abel Ferrara
Beau Travail (1999), Claire Denis
Lost in Translation (2003), Sofia Coppola
Il était une fois en Anatolie (2011), Nuri Bilge Ceylan
Tàr (2022), Todd Field

Méthode d'évaluation :
Contrôle continu : Description de plans sur table
Partiel : Analyse d'une séquence sur table

*****

- **Groupe 4: Mercedes Mc Grath -** Lundi 15h - 17h 251

Intitulé : « Analyse de l'image cinématographique »

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 Gillian (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 : Emma Duquet** - Jeudi 11 h - 13 h (251)

Ce cours vise à apprendre à analyser un film en comprenant ses choix narratifs et formels. Les étudiant.e.s acquerront d'abord le vocabulaire technique nécessaire à la description des images (cadrage, lumière, profondeur de champ, etc.) et de leur mise en mouvement (montage, mouvements de caméra). Ces outils serviront ensuite à interpréter les choix de mise en scène et leur signification. L'analyse portera sur des séquences issues de films variés par leurs époques, leurs origines géographiques et leurs courants esthétiques, présentés en début de séance. Les étudiant.e.s découvriront ainsi la diversité des formes cinématographiques et les principales innovations qui ont marqué l'histoire du cinéma. Le TD privilégiera le travail en groupe afin de nourrir la réflexion et les échanges.

Bibliographie :
BORTZMEYER Gabriel, « Précis d'analyse filmique » [en ligne], *Débordements*, 2 septembre 2018. URL : https://debordements.fr/precis-d-analyse-filmique/
JOURNOT Marie-Thérèse, *Le vocabulaire du cinéma*, Paris, Armand Colin, coll. « 128. Cinéma Image », 2012.
AUMONT Jacques et MARIE Michel, *L'analyse des films* [3ème édition], Paris, Armand Colin, 2015.

Filmographie :
Zéro de conduite, Jean Vigo, 1933
Rebecca, Alfred Hitchcock, 1940
La Strada, Federico Fellini, 1954
Ascenseur pour l'échafaud, Louis Malle, 1958
Banditi a Orgosolo, Vittorio de Seta, 1961
Une femme sous influence, John Cassavetes, 1974
Stranger than Paradise, Jim Jarmusch, 1984
Le rayon vert, Éric Rohmer, 1986
Les plages d'Agnès, Agnès Varda, 2008
First Cow, Kelly Reichardt, 2019

Modalités d'évaluation : Un partiel en séance 6 (analyse de séquence sur film étudié avec questions de cours). Un partiel en séance 12 (analyse de séquence sur un film inconnu avec questions de cours).

*****

EP D1 060525 Atelier : prise de vue et prise de son (3 ECTS)

- **Gr 1 : Tommy BOULET** et **Yvan BUTTAUD-GALLOT-LAVALLEE** - Mardi 18h -21h 331
- **Gr.3** : **Tommy BOULET** et **Yvan BUTTAUD-GALLOT-LAVALLEE** - Mardi 13h -16h 331

Ce cours a pour but de sensibiliser les étudiant.e.s à la prise de vue et à la prise de son autour d'exercices pratiques proposant des activités pour chacune des techniques d'enregistrement mais aussi en couplant les deux.
Ce cours permettra d'explorer les différents outils techniques et théoriques pour mettre en cadre d'un point de vue sonore et visuel à l'échelle du plan, de la séquence et du film. Pour parfaire cette expérience pratique, le cours d'appuiera sur des exemples variés proposant des études permettant d'apport 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*, mémoire de fin d'études Pauline Pénichout, La Fémis
(https://www.femis.fr/IMG/pdf/mima_me_moire_de_fin_d_e_tudes_pauline_penichout_.pdf)

Modalités d'évaluation :
Un contrôle de connaissance + un exercice filmique

*****

- **Gr.2 M. Gilles BOUSTANI** (*groupe réservé aux étudiants en double* licence) - Vendredi 13h-16h 440
- **Gr.5 M. Gilles BOUSTANI -** Vendredi 9h-12h 440

Un atelier pratique d'initiation à la réalisation des images et des sons au cinéma. Réflexion sur la mise en scène à travers ses deux composantes élémentaires que sont l'image (cadre, focale, composition, lumière et couleur) et le son (sons directs et *sound design*). Une introduction au langage cinématographique, entre analyse et pratique filmique.

Bibliographie
Vincent Pinel, *Techniques du cinéma*, Paris, *Que sais-je ?* 2022
Jean Breschant, *Le Documentaire, l'autre face du cinéma*, Paris, Les Cahiers du Cinéma, Coll. « les petits cahiers » / CNDP, 2002
Joël Magny, *Le Point de vue, de la vision du cinéaste au regard du spectateur*, Paris, Les Cahiers du Cinéma Coll. « les petits cahiers » / CNDP, 2001
Emmanuel Siety, *Le Plan, au commencement du cinéma*, Paris, Les Cahiers du Cinéma, Coll. « les petits cahiers » / CNDP, 2001
Laurent Jullier, *Le Son au cinéma*, Paris, Les Cahiers du Cinéma, Coll. « les petits cahiers » / CNDP, 2006
Jacques Loiseleux, *La Lumière en Cinéma*, Paris, Les Cahiers du Cinéma, Coll. « les petits cahiers » / CNDP, 2004
Pierre-Antoine Coutant, *La reproduction du son au cinéma*, Paris, La Fémis, 1991

*****

- **Gr.4 Mme Hilal AHISKALI -** Mardi 9h-12h 252

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 s'initient aux aspects de la pré-production (dépouillement, casting, repérage) et de la post-production (montage), l'objectif étant de les accompagner dans la réalisation complète de leur projet filmique. 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 : fare 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.
Films à voir :
Gerry (Gus Van Sant, 2002), *Paranoid Park* (Gus Van Sant, 2007), *Citizen Kane* (Orson Welles, 1941), *Uzak - Lointain* (Nuri Bilge Ceylan, 2002), *Il était une fois en Anatolie* (Nuri Bilge Ceylan, 2011), *Le Désert rouge* (Michelangelo Antonioni, 1964), *Liverpool* (Lisandro Alonso, 2008).
Modalités d'évaluation : Un examen sur table et un exercice filmique

*****

EP D1 060725 Atelier : mise en scène et découpage (2 ECTS)

- **Groupe 1 Isée DESIRE** et **Kilian STURM -** Jeudi 13h-16h (334)
- **Groupe 3 Isée DESIRE** et **Kilian STURM -** Jeudi 17h-20 (334)

Ce cours vise à permettre aux étudiant·e·s de découvrir les différents postes de la mise en scène sur un tournage et de se focaliser sur le travail de découpage et le métier de scripte : savoir placer une caméra, transmettre des intentions à travers sa mise en scène, comprendre le lien entre le scénario et le montage. Le but est ensuite de pouvoir analyser, critiquer, améliorer un découpage proposé, à adapter ses intentions à des contraintes de production et pratiquer les bases des différents métiers de la mise en scène. Nous travaillerons sur des extraits de scénarios de différents types de projets, avec des extraits filmiques, avec des rushes et à travers des mises en situations.

Bibliographie
(Ces livres étant pour beaucoup anciens ou difficiles à trouver car plus édités il s'agit plus de recommandations et de références que de demandes de lecture)

Sergueï Eisenstein et Vladimir Nijny, *Leçons de mise en scène* Paris, La Fémis, 1989
Daniel Arijon, *Grammaire du langage filmé*, Dujarric, 2004
Emmanuel Siety, *Le Plan, au commencement du cinéma*, Paris, Les Cahiers du Cinéma, Coll. « les petits cahiers » / CNDP, 2001
Laurent Tirard, *Leçons de cinéma*, Paris, Nouveau Monde, 2009
Pierre Langlais, *Réaliser une série*, Paris, Armand Colin, 2024
Steven D. Katz, *Mettre en scène pour le cinéma*, Paris, Eyrolles, 2006

*****

- **Groupe 2 Sophie AUDIER** et **Lydia BIGARD** *(groupe réservé aux étudiants en double licence)* - Lundi 15-18h (331)

Ce cours propose une approche du découpage cinématographique comme outil de mise en scène et d'écriture visuelle. À partir de textes, d'analyses de séquences de films de fiction et de documentaire et d'exercices pratiques, les étudiants apprennent à traduire les enjeux narratifs, dramatiques et techniques d'une scène en choix de cadrage, d'organisation de l'espace et du temps, et de point de vue.
L'enseignement aborde les principaux outils du découpage technique : grammaire cinématographique, plan au sol, construction des axes, échelles de plans, gestion du regard, champ et hors-champ, rapports entre image et son, rythme et raccords.
L'objectif est d'acquérir une méthode permettant de concevoir, de justifier et de formaliser un découpage cohérent au service d'un projet de film.

BIBLIOGRAPHIE
Jacques Aumont, *L'Image*, Armand Colin, 2020 (4e édition).
Vincent Amiel, *Le Corps au cinéma. Keaton, Bresson, Cassavetes*, Presses Universitaires de France, 1998.
Pascal Bonitzer, *Le Champ aveugle. Essais sur le réalisme au cinéma*, Cahiers du cinéma, 1999.
François Niney, *Le Documentaire et ses faux-semblants*, Klincksieck, 2009.

Vincent Pinel, *Le Montage. L'espace et le temps du film*, Cahiers du cinéma, 2001
Michel Chion, *L'Audio-vision. Son et image au cinéma*, Armand Colin, 2010.

FILMOGRAPHIE
Atlantique, Mati Diop, 2019.
Elephant, Gus Van Sant, 2003.
The Father, Florian Zeller, 2020.
Les Filles d'Olfa, Kaouther Ben Hania, 2023.
Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma, 2019.
Fenêtre sur cour réalisé par Alfred Hitchcock, 1954.

*****

- **Gr. 4 Talia LUMBROSO** et **Adèle VINCENTI CRASSON** - Mercredi 13h-16h (331)
- **Gr. 5 Talia LUMBROSO** et **Adèle VINCENTI CRASSON** - Mercredi 16h - 19h (331)

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, *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.

*****

EP D1062319 – Humanités numériques (3 ECTS)
Enseignante coordinatrice : Anne-Sarah Le Meur

Gr. 1 Nitous ANTOUSSI

Gr. 2 Nitous ANTOUSSI

Gr. 3 groupe *réservé aux étudiants en double licence :*
Nitous ANTOUSSI

Gr. 4 Alexia ANTUOFERMO

Gr. 5 Ellis LAURENS

Gr. 6 Anne-Charlotte DUROI

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 - Langue vivante obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR

EP D1062719 - Module de préprofessionalisation (6h)

EP D1011214 Histoire de l'art 2 (3 ECTS)
Enseignant coordinateur : Riccardo Venturi

Gr.1 M. Riccardo VENTURI

Gr.2 Mme Célia HONORÉ

Gr.3 Mme Elitza DULGUEROVA

Ce cours porte sur l'art et la culture visuelle au XIXe siècle dans le contexte européen, en particulier sur les pratiques, les discours artistiques et les paradoxes de la modernité. En employant des méthodes différentes et en joignant histoire et théorie de l'art, nous nous interrogerons notamment : sur les mutations du concept de l'art et de l'identité de l'artiste ; sur la question du réalisme ; sur les réactions des peintres face à la photographie et à la « reproductibilité » ; sur l'industrialisation accélérée d'une société capitaliste ; sur le rôle de la nature et du paysage et sur l'émergence d'une nouvelle sensibilité écologique. Nous examinerons dans un ordre chronologique différents moments qui font cristalliser ces débats et recherches artistiques, en interrogeant à chaque fois le rôle et la place que chaque contexte attribue à l'artiste, à l'œuvre, aux spectateurs/spectatrices. Nous réfléchirons ainsi aux relations entre art, société et politique, tout en cherchant à cerner ce qui, depuis le XIXe siècle, informe notre actualité.

Mode de contrôle : partiel.

*****

EP D1011414 – Philosophie de l'art (3 ECTS)
Enseignante coordinatrice : Chiara Palermo

Gr. 1 Neli DOBREVA - Lundi 9h-11h - AMPHI

Gr. 2 Neli DOBREVA - Mercredi 11h-13h - AMPHI

Gr. 3 Chiara PALERMO et **Yulia TSUTSEROVA** - Jeudi 15h-17h - AMPHI

Descriptif : Introduction à l'esthétique – de Kant aux enjeux contemporains
L'objectif de ce cours est d'introduire une analyse de la *Critique de la faculté de juger* (1790) de Kant, mais aussi d'explorer des questionnements les plus fondamentaux de l'esthétique : comment peut-on définir la beauté ? Peut-on définir le sublime ? Quel est le rôle du spectateur ? Dans un premier temps, nous élargissons cette réflexion en nous appuyant sur les propos des historiens de l'art, tels que Winckelmann et Lessing. Ensuite, le cours explore les enjeux de la réflexion de Kant dans l'histoire de l'esthétique et, par le biais d'une interrogation impliquant d'autres disciplines philosophiques, notamment l'éthique, l'épistémologie et les théories de la connaissance, nous pourrons saisir ainsi le statut et le rôle qu'occupe l'esthétique dans le débat philosophique actuel. En tant qu'étude des formes sensibles et de la manière dont elles nous affectent, l'esthétique demeure essentielle pour un dialogue interdisciplinaire sur les émotions, la fiction et le langage. Il s'agit de redéfinir, par cette discipline, le rapport entre le sujet et le monde et, par-là, de repenser aussi l'imaginaire de notre rapport à l'environnement.

Bibliographie indicative
Burke E. *Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau*, (1757), Vrin, 1998.
Kant, I, *Critique de la faculté de juger*, trad. P. Guyer e E. Matthes, Vrin, Paris, 1998.
Rancière, J., *Le temps du paysage. À l'origine de la révolution esthétique*, la Fabrique, Paris 2020.
Ritter, J., *Fonction de l'esthétique dans la societé modern*, Parenthèses, Marseille 2022.
Estelle Zhong Mengual, Apprendre à voir. Le point de vue du vivant, « De l'ennui à l'enquête : apprendre à voir le sens », Actes Sud, Arles, 2021.
Carlson Allan, « L'appréciation esthétique de l'environnement naturel », dans Hicham-Stéphane et Yann Lafolie (dir.), *Esthétique de l'environnement. Appréciation, connaissance et devoir*, trad. Hicham-Stéphane Afeissa, Paris, Vrin, 2015, p. 55-84

*****

EP D1010825 Théorie de l'art : approche des œuvres 2 (2 ECTS)
Enseignante coordinatrice : Chiara Palermo

Alternant chaque semestre entre histoire et philosophie de l'art, ce module prend la forme d'un atelier de travail théorique privilégiant la discussion et la réflexion collectives en vue de l'acquisition de connaissances méthodologiques : analyse d'images et de textes, apprentissage de différents formats d'écriture, initiation à des approches interprétatives variées.

Gr. 14 Elise VANDEWALLE - Mercredi 13h-16h 252

« Qu'est-ce que l'acte de création ? » : Résistances et formes de vie artistiques.
À partir de la conférence tenue par Gilles Deleuze en 1987 « Qu'est-ce que l'acte de création ? », ce cours visera à interroger la dimension résistante de l'art. En quoi les pratiques artistiques sont-elles des manières de refuser, de s'opposer, de lutter, de se soulever ? Et à quoi s'agit-il précisément de résister ? Aux catégories esthétiques standardisées ? À l'industrie de la culture ? Aux pouvoirs qui amoindrissent les existences ? Par quels moyens l'œuvre d'art manifeste-t-elle concrètement ces contestations ? Plus largement, il s'agira de penser les puissances émancipatrices de l'art et de donner voix aux contre-récits permettant d'imaginer de nouvelles formes d'existence communes. Nous traverserons ces questions urgentes de l'agir et des formes de vies artistiques par la lecture de textes de Theodor W. Adorno et Max Horkheimer, Georges Didi-Huberman, Giorgio Agamben, Michel Foucault, Jacques Rancière et à travers l'analyse d'un corpus d'œuvres significatives.

- ADORNO Theodor Wiesengrund, HORKHEIMER Max, *Kulturindustrie. Raison et mystification des masses*, Paris, Allia, 2022.
- AGAMBEN Giorgio, « Qu'est-ce que l'acte de création ? », in *Création et Anarchie. L'œuvre à l'âge de la religion capitaliste*, traduit par Joël Gayraud, Paris, Payot & Rivages, 2019.
- DELEUZE Gilles*, « Qu'est-ce que l'acte de création ? »*, in Deux régimes de fous et autres textes, Paris, Éditions de minuit,2003.
- DIDI-HUBERMAN Georges, *Désirer, Désobéir. Ce qui nous soulève*, t. 1, Paris, Éditions de minuit, 2019.
- FOUCAULT Michel, « Leçon du 29 février 1984, deuxième heure », in Le Courage de la vérité, Le gouvernement de soi et des autres II, Cours au collège de France 1984, Paris, Gallimard-Seuil, 2009, p. 163-176.
- MELVILLE Herman, Bartleby, Paris, Flammarion, 1989.
- RANCIÈRE Jacques, « Art et politique. La traversée des frontières », in Les Voyages de l'art, Paris, Seuil, 2023, p. 127-150.

*****

Gr. 15 Sacha BOURDON - Mardi 12h-15h 130

Ce cours interroge la tension entre apparence et vérité à travers la figure philosophique et esthétique du double. L'apparence nous détourne-t-elle de la vérité ou en est-elle la condition d'accès ?
Comment penser une vérité de l'apparence ? Toute tentation de dédoubler le réel est-elle nécessairement condamnable ? Depuis la célèbre distinction platonicienne entre monde sensible et monde intelligible, l'apparence s'est vue soupçonnée d'éloigner de l'Idée et du vrai. Cette hiérarchisation structura durablement une opposition entre être et paraître jusqu'à sa remise en question radicale par Nietzsche, initiateur d'une critique des arrières-mondes et d'un renversement des valeurs platoniciennes. Un passage par Walter Benjamin questionnant la duplication à l'ère de la reproductibilité technique permettra alors de redoubler notre problématique. En outre, nous incarnerons notre réflexion en étudiant l'apparaître dans la phénoménologie de Merleau-Ponty, puis nous terminerons notre corpus avec Clément Rosset pour qui la sagesse est de savoir affronter l'unicité du réel. La méthodologie de la dissertation sera mise à l'épreuve à partir d'œuvres permettant de véritablement problématiser ces enjeux à la fois philosophiques, esthétiques, existentiels, et plus que jamais actualisables à l'ère des apparences numériques et de la nécessaire mise en scène de l'apparaître.

Bibliographie indicative :
- PLATON, La République, trad. Georges Leroux, GF-Flammarion, 2025.
- NIETZSCHE Friedrich, Le Gai Savoir, trad. Patrick Wotling, GF-Flammarion, 2020.
- BENJAMIN Walter, L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, trad. Frederic Joly, Payot, coll. « Petite bibliothèque Payot », 2000.

- MERLEAU-PONTY Maurice, Le Visible et l'Invisible, Gallimard, coll. « Tel », 1979.
- ROSSET Clément, Le réel et son double, Gallimard, coll. « Folio essais », 1993.

*****

Gr. 16 Diego SCALCO - Vendredi 13h-16h 120

L'imitation, l'interprétation et la distanciation entre art et mise en scène contemporaine
Les concepts d'imitation, d'interprétation et de distanciation seront discutés au sujet de l'art et de la mise en scène contemporaine. Dès la fin du XIXe, en effet, la réflexion sur la mise en scène s'inscrit dans la théorie des arts. Le naturalisme, le symbolisme, l'expressionnisme, l'abstraction, le réalisme, le surréalisme et, plus récemment, le minimalisme, la performance et l'actionnisme évoluent tant dans le contexte d'exposition que sur scène, en concomitance avec les conceptions de la pratique correspondantes. Mais l'artiste et ses doubles, le poète et le comédien, suscitent depuis toujours des interrogations sur la manière dont ils agissent, sur les ressorts et sur les effets de leur action. Or, en considération des affinités et des oppositions établies en philosophie entre ces figures ainsi qu'entre leurs pratiques respectives, les mises en scène au sens de Bertolt Brecht incorporent des éléments du réalisme, celles de Bob Wilson combinent le symbolisme, le surréalisme et le minimalisme et celles de Romeo Castellucci renouent avec l'actionnisme, voire avec l'expressionnisme. Les conceptions de l'action scénographique sous-jacentes dialoguent à la fois avec ces mouvements artistiques et avec des réflexions philosophiques parfois très anciennes. C'est un tel dialogue qui sera approfondi dans le cadre du cours.

Bibliographie indicative
Aristote, *Poétique*, Paris, Les Belles Lettres, 1997.
Brecht, Bertolt, *Écrits sur le théâtre*, Paris, Gallimard, 2000.
Diderot, Denis, *Paradoxe sur le comédien*, Paris, Flammarion, 2000.
Nietzsche, Friedrich*, La naissance de la tragédie*, Paris, Flammarion, 2015.
Platon, *Ion*, Paris, Les Belles Lettres, 2018.

*****

Gr. 17 Anna DE MARTINO - Vendredi 9h-12h 430

Les "émergences" du paysage. Enjeux historiques et contemporains d'un concept-frontière entre l'art et les sciences
La notion de paysage est interdisciplinaire et polysémique. Le cours vise à explorer cette polysémie à travers une réflexion esthétique et épistémologique sur le « paysage », en le mettant surtout en relation avec les pratiques artistiques contemporaines. L'objectif est de développer une approche critique et de proposer une réflexion théorique qui entremêle la réflexion esthétique, historique et culturelle autour du paysage, tant avec l'histoire de la pensée philosophique qu'avec la réflexion contemporaine dans le domaine écologique et les études spatiales.
À travers une approche historico-critique, mais aussi contemporaine – qui met la philosophie en dialogue avec l'anthropologie, la géographie, l'histoire des sciences et la pratique performative –, le cours se propose de mettre en lumière la manière dont les discours sur le paysage contribuent à façonner et à repenser la relation entre l'homme et le monde.

Bibliographie indicative
- Alberti, L. B., *De la peinture*, trad. Schefer, J.-L., Macula, Paris 1992;
- Burke, Edmund, *Philosophie du sublime et du beau*, trad. par Marc Jimenez, Vrin, Paris 2018.
- De La Soudière, M., *Arpenter le paysage. Poètes, géographes et montagnards*, Anamosa, Paris 2019;
- Diderot, D., *Salons 1759-1781*, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris 1959.
- Ingold, T., *The temporality of landscape,* World Archaeology, Vol. 25, No. 2, Conceptions of Time and Ancient Society (Oct., 1993), pp. 152-174.
- Jakob, M. *Le Paysage*, Infolio, Gollion 2008.
- Jakob, M. *L'arrière-paysage. Des origins technologiques du paysage*, B2, Paris 2019;
- Jullien, F., *Vivre de paysage ou L'impensé de la raison*, Gallimard, Paris 2014;
- Kant, I, *Critique de la faculté de juger*, trad. P. Guyer e E. Matthes, Vrin, Paris, 1998.
- Ritter, J., *Fonction de l'esthétique dans la societé modern*, Parenthèses, Marseille 2022;
- *Rousseau, J.J., Rêveries du promeneur solitaire*, Gallimard, Paris 1972;

*****

EP D1060225 Le récit filmique (5 ECTS)
Camille Bui Lundi - 11h-13h Amphi

Au cinéma, si les récits font sens et nous émeuvent, c'est autant par ce qui en eux fait signe et peut être interprété comme tel que par leur densité sensible, par nature ambiguë, flottante, indéchiffrable. En effet, si les récits filmiques obéissent en général à un certain nombre de conventions ou règles communes que la narratologie s'est donnée pour tâche de mettre au jour, la puissance de la mise en scène est d'inventer des façons singulières pour le film de ressembler à l'expérience vivante, dans ce qu'elle a de chaotique, d'intense mais aussi d'insignifiant, de quotidien.
En menant un travail d'analyse des formes visuelles et sonores à l'échelle du film, suivant une approche esthétique, ce cours propose de penser les gestes de mise en scène en tant que phénomènes narratifs. Il s'agira d'appréhender les composantes du récit filmique (espace, temps, personnage, points de vue…) à partir de tensions entre des forces contraires : montrer / narrer, fragmentation / continuité, individualité / multiplicité…

Corpus indicatif :
His Girl Friday, Howard Hawks, 1940
Meshes of the Afternoon, Maya Deren, 1943
Boulevard du Crépuscule, Billy Wilder, 1950
Cléo de 5 à 7, Agnès Varda, 1962
Le Désert rouge, Michelangelo Antonioni, 1964
Playtime, Jacques Tati, 1967
Je t'aime, je t'aime, Alain Resnais, 1968
Gloria, John Cassavetes, 1980
Maine Océan, Jacques Rozier, 1986
La Commune (Paris, 1871), Peter Watkins, 2000
La Captive, Chantal Akerman, 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
In Another Country, Hong Sang-soo, 2012
Les Merveilles, Alice Rohrwacher, 2014
Certaines femmes, Kelly Reichardt, 2016
Atlantique, Mati Diop, 2019

Bibliographie générale (à compléter par les textes mis en ligne sur l'EPI) :

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

Approche narratologique :
GARDIES André, *Le Récit filmique*, Paris : Hachette, 1993.
GAUDREAULT 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.
FROGER Marion, « Deleuze et la question de la narration », in *Cinémas*, 10(1), 1999, 131–155. https://doi.org/10.7202/024807ar
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 sémio-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 :
Contrôle continu et contrôle terminal : un examen sur table à la fin du semestre

*****

EP D1060425 Analyse de séquences (4 ECTS)

- **Gr. 1 Logan THOMAS** - Mardi 12 h - 14 h (250)
- **Gr. 5 Logan THOMAS -** Mardi 9h - 11 h (230)

Ce cours vise l'apprentissage d'une méthode d'analyse de séquence au niveau esthétique, en se basant sur des exemples issus de périodes et cinématographies diverses. En mobilisant les termes et les concepts acquis au premier semestre, nous analyserons plusieurs séquences en portant notre attention sur la totalité des éléments qui font cinéma (image, son, montage).

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.
VANOYE Francis et GOLIOT-LÉTÉ Anne, Précis d'analyse filmique, Paris, Nathan, coll. « 128 », 1992.

Filmographie :
Nosferatu (1922), Friedrich Wilhelm Murnau
La passion de Jeanne d'Arc (1928), Carl Theodor Dreyer
La chute de la maison Usher (1928), Jean Epstein
Furie (1936), Fritz Lang
La vie d'O'Haru, femme galante (1952), Kenji Mizoguchi
La prisonnière du désert (1956), John Ford
L'Avventura (1960), Michelangelo Antonioni
Love Streams (1984), Cassavetes
Chocolat (1988), Claire Denis
Hyènes (1992), Djibril Diop Mambéty
Casino (1995), Martin Scorsese
Fargo (1996), Joel et Ethan Coen
Millenium Mambo (2001), Hou-Hsiao-Hsien
Starlet (2012), Sean Baker

Méthode d'évaluation :
Contrôle continu : Analyse de séquence sur table
Partiel : Analyse de séquence sur table

*****

- **Gr. 2 Emma DUQUET** - vendredi 16h-18h (251)

Dans la continuité du cours d'Introduction à l'analyse filmique, ce cours propose de raffermir la connaissance des outils d'analyse étudiés au premier semestre, et d'approfondir notre travail d'analyse de séquence (à travers l'image, le son et le montage). Le corpus choisi est large et traverse les époques et les courants artistiques, qui seront à chaque fois présentés en début de cours. Le TD privilégiera le travail en groupe afin de nourrir la réflexion et les échanges.

Bibliographie :
BORTZMEYER Gabriel, « Précis d'analyse filmique » [en ligne], *Débordements*, 2 septembre 2018. URL : https://debordements.fr/precis-d-analyse-filmique/
JOURNOT Marie-Thérèse, *Le vocabulaire du cinéma*, Paris, Armand Colin, coll. « 128. Cinéma Image », 2012.
AUMONT Jacques et MARIE Michel, *L'analyse des films* [3ème édition], Paris, Armand Colin, 2015.

Filmographie :
La coquille et le clergyman, Germaine Dulac, 1928
L'Atalante, Jean Vigo, 1934
Vivre, Akira Kurosawa*,* 1952
Au hasard Balthazar, Robert Bresson, 1956
Stromboli, Roberto Rosselini, 1950
Saute ma ville, Chantal Akerman, 1968

Stalker, Andreï Tarkovsky, 1979
Beau travail, Claire Denis, 1999
Cemetery of Splendour, Apichatpong Weerasethakul, 2015
Atlantique, Mati Diop, 2019

Modalités d'évaluation : Un partiel en séance 6 (analyse de séquence sur film étudié avec questions de cours). Un partiel en séance 12 (analyse de séquence sur un film inconnu avec questions de cours).

- **Gr. 3 et 4 Titouan HAMONIC** - Lundi 9h – 11h (252)

Ce cours vise l'apprentissage d'une méthode d'analyse de séquence au niveau esthétique, en se basant sur des exemples issus de périodes et cinématographies diverses. En mobilisant les termes et les concepts acquis au premier semestre, nous analyserons plusieurs séquences en portant notre attention sur la totalité des éléments qui font cinéma (image, son, montage).

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.
BORTZMEYER Gabriel, « Précis d'analyse filmique » [en ligne], *Débordements*, 2 septembre 2018. URL : https://debordements.fr/precis-d-analyse-filmique/
JULLIER Laurent, *Analyser un film : de l'émotion à l'interprétation*, Paris, Flammarion, 2022.

Filmographie :
Nosferatu (1922), Friedrich Wilhelm Murnau
La passion de Jeanne d'Arc (1928), Carl Theodor Dreyer
La chute de la maison Usher (1928), Jean Epstein
Furie (1936), Fritz Lang
La vie d'O'Haru, femme galante (1952), Kenji Mizoguchi
La prisonnière du désert (1956), John Ford
L'Avventura (1960), Michelangelo Antonioni
Love Streams (1984), John Cassavetes
Chocolat (1988), Claire Denis
Hyènes (1992), Djibril Diop Mambéty
Casino (1995), Martin Scorsese
Fargo (1996), Joel et Ethan Coen
Millenium Mambo (2001), Hou-Hsiao-Hsien
Starlet (2012), Sean Baker

Méthode d'évaluation :
Contrôle continu : Analyse de séquence sur un film au choix
Partiel : Analyse de séquence en cours sur un film muet

*****

EP D1 062019 – Pratiques de la réalisation (4 ECTS)

- **Gr. 1 Antoine DESROSIERES -** Mardi 14h-17h 334
- **Gr. 2 Antoine DESROSIERES -** Mardi 17h-20h 334

Ce cours propose une 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...).

- **Gr. 3 Camille BUI -** Lundi 16h-19h 432

Le portrait documentaire, une esthétique relationnelle
Cet atelier vise à faire l'expérience de la réalisation documentaire à partir de la pratique du portrait, envisagée comme la recherche d'une forme dynamique par laquelle se donne à voir la rencontre entre celle / celui qui filme et celle / celui qui est filmé.e. Par-là, il s'agit d'aller contre l'idée reçue selon laquelle le documentaire serait

étranger à la mise en scène, pour appréhender le cinéma du réel comme un espace de liberté et d'imagination matérielle, tout en explorant ce que les gestes documentaires revêtent de spécifique, par la façon dont ils nouent des enjeux esthétiques, éthiques et politiques. Nous nous questionnerons ainsi sur ce qu'il est possible, grâce à la relation filmante, de faire apparaître à l'écran d'une personne réelle devenue personnage de cinéma, autant que sur ce qui en elle échappe à l'identification par le film : comment rendre sensible des devenirs, des multiplicités, des lignes de fuite ? Les réponses seront à chercher dans des gestes de cinéma : valeurs de plan, mouvements de caméra, choix de coupe, écoute de la parole et part faite au silence, prégnances du hors-champ…
Pour ce faire, les étudiant.e.s seront invité.e.s à réaliser en groupe plusieurs séquences d'un portrait fragmenté, en jouant avec différents dispositifs documentaires (retour sur les lieux, entretien, observation d'un geste, récit en voix off, mise en scène d'une rêverie ou d'un souvenir…). La réflexion collective sur ces expériences – autant sur les résultats filmiques que sur le processus de création et la posture de filmage – articulée à l'analyse de films et à la lecture d'écrits théoriques et de cinéastes permettra d'interroger de l'intérieur ce qu'implique au cinéma de filmer un autre que soi, la façon dont cela affecte et transforme autant les personnes filmées que celles qui les filment puis, à leur tour, les spectateur.ice.s.

Filmographie indicative :
Jean Rouch, Edgar Morin, *Chronique d'un été*, 1961
Johan van der Keuken, *L'Enfant aveugle* 2, 1966, *To Sang Fotostudio*, 1997
Shirley Clarke, *Portrait of Jason*, 1967
Albert et David Maysles, *Grey Gardens*, 1975
Agnès Varda, *Ulysse*, 1982
Françoise Romand, *Appelez-moi Madame*, 1986
Naomi Kawase, *Naissance et maternité* (*Tarachime*), 2006
Alice Diop, *La Mort de Danton*, 2011
Émilie Brisavoine, *Pauline s'arrache*, 2015
Denis Gheerbrant, *Questions d'identité*, 1986, *Mallé en son exil*, 2017
Paul B. Preciado, *Orlando, ma biographie politique*, 2023
Albert Serra, *Tardes de soledad*, 2024

Bibliographie :

Bachelard, Gaston, *Poétique de la rêverie*, Paris : PUF, 1960.

Bui, Camille, « *Question d'identité* et *Mallé en son exil*. Puissance des écarts », in Antony Fiant, Isabelle Le Corff (dir.), *Denis Gheerbrant et la vie*, WARM, 2021.

Comolli, Jean-Louis. *Cinéma contre spectacle*, Lagrasse : Verdier, 2009.

Comolli, Jean-Louis. *Corps et cadre. Cinéma, éthique, politique*, Lagrasse : Verdier, 2012.

Daney, Serge, « Vers le Sud. Johan van der Keuken » [1982], in *Ciné journal Volume I/1981*, Paris : Cahiers du cinéma, 1998, p. 131-135.

Deleuze, Gilles. « Chapitre 6 : Les puissances du faux », in *Cinéma 2. L'Image-temps*, Paris : Minuit, 1985.

Deleuze, Gilles, Guattari Félix, « Un seul ou plusieurs loups ? », in *Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2*, Paris : Minuit, 1980.

Froger, Marion. « De la fraternité. À propos des groupes Medvedkine. » *Cinémas*, volume 17, numéro 1, automne 2006, p. 118–143. https://doi.org/10.7202/016325ar

Ingold, Tim, *Faire. Anthropologie, archéologie, art et architecture* [2013], Paris : Dehors, 2017.

Nancy, Jean-Luc, *L'autre portrait*, Paris : Galilée, 2014.

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

Nichols, Bill. *Introduction to Documentary*, 4e éd. Bloomington : Indiana University Press, 2024.

Van der Keuken, Johan, et Albera, François (dir.). *Aventures d'un regard*. Paris : Cahiers du cinéma, 1998.

Modalités d'évaluation :
- Contrôle continu : un écrit aux choix (devoir sur table en milieu de semestre ou compte-rendu d'un film vu au festival *Cinéma du réel*) + évaluation des rendus filmiques (exercices en cours de semestre et rendu final). Le détail sera précisé au début du semestre.
- Contrôle terminal : un court rendu filmique accompagné d'une note réflexive sur le portrait documentaire.

- **Gr. 4 Jenny TENG** - Vendredi 13h-16h 331

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.

- **Gr. 5 Talia LUMBROSO** et **Adèle VINCENTI CRASSON** - Vendredi 9h-12h 331

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 :
François Truffaut, *Hitchcock*, Paris, Gallimard, 1993
Robert Bresson, *Notes sur le cinématographe*, Paris, Galimard, coll. « Folio », [1975] 1995

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,
À 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.

*****

EP D1062214 – Pratique de la photo (3 ECTS)
24 h semestrielles - 2 heures hebdomadaires

- **Gr. 1 Barbara Bragato** - Jeudi 14h-16h 146
- **Gr. 4 Barbara Bragato -** Jeudi 12 h - 14 h 146
- **Gr. 5 Barbara Bragato -** Mardi 14 h - 16 h 146

- **Gr. 2 Laure PUBERT** - Lundi 14h-16h 146
- **Gr. 3 Laure PUBERT** (réservé aux étudiants de la double licence cinéma/gestion) – Lundi 16 h – 18 h 146
- **Gr. 6 Laure PUBERT** - Lundi 18 h – 20 h (146)

Acquisition des bases fondamentales du médium photographique sur le plan pratique et théorique afin de fournir aux étudiants les outils et les moyens de réflexion pour mener une recherche sur l'image photographique tout en développant une vision créative. Les axes principaux du cours sont les suivants : histoire de la photographie et esthétique de la photographie contemporaine, méthodologie d'analyse iconographique, formation aux outils techniques de la pratique photographique argentique et numérique (fonctionnement d'un appareil photo et initiation au laboratoire argentique n&b).

Modalités d'évaluation :
1 contrôle continu à rendre en milieu de semestre : réalisation d'une série photographique à partir d'une œuvre littéraire.
1 dossier technique visant à rendre compte de la pratique du laboratoire argentique.

*****

EP D1 060625 Techniques du montage (3 ECTS)

- **Gr. 1 Benjamin CATALIOTTI -** Jeudi 14h-16h 360
- **Gr. 5 Benjamin CATALIOTTI** - Jeudi 16h-18h 350
- **Gr. 6 Benjamin CATALIOTTI** - Jeudi 9h-11h 360

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.

*****

- **Gr. 2 Léon Gomez** - Lundi 18h-20h 350
- **Gr. 3 Léon Gomez** - Lundi 14h-16h 350
- **Gr. 4 Léon Gomez** - Lundi 16h-18h 350

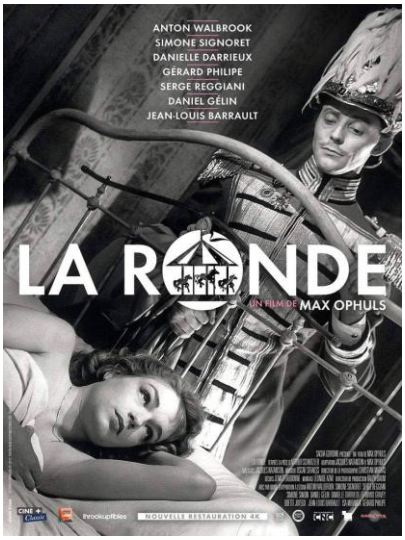
Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants de solides bases théoriques et pratiques sur la manière dont l'image est traitée, enregistrée, interprétée, affichée et transmise avec les technologies actuelles.
Contenu théorique : histoire des médias et des effets spéciaux, le signal vidéo numérique, 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.

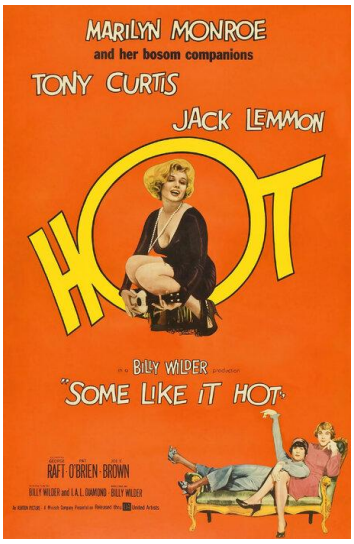
Bibliographie :
MANOVICH, Lev. *The language of new media*. Ed, MIT Press (Massachusetts Instute of Technology), 2001.
BELLAÏCHE, Philippe. *Les secrets de l'image vidéo*. Ed, Eyrolles, août 2013.
PINTEAU, Pascal. *Effets spéciaux, 2 siècles d'histoires*. Ed, Bragelonne, 2015.

*****

EP D106LN14 Langue vivante obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR





LICENCE 2 CINEMA

PREMIER SEMESTRE

EP D2 011114 Histoire de l'art 3 (4 ECTS)
Enseignante coordinatrice : Elitza DULGUEROVA

Gr.1 Lydie DELAHAYE

Gr.2 Célia HONORÉ

Gr.3 Riccardo VENTURI

Descriptif
Centré sur l'art en Europe dans les décennies avant, pendant et immédiatement après la Première guerre mondiale, ce cours a pour objectif de mieux connaître et comprendre une série de pratiques artistiques marquées tant par l'expérimentation formelle — rejet des conventions, des divisions disciplinaires et des genres existants —, que par la réinvention des rôles sociaux de l'artiste.
Le terme « avant-gardes historiques » désigne ce moment à la fois intense et fortement contradictoire où l'artiste agit dans l'espace public en tant que critique ou théoricien·ne de l'art, organisateur·rice d'expositions, publicitaire, enseignant·e, tout en dotant l'art d'une portée utopique inédite, d'une puissance d'action sur le public en vue d'une transformation spirituelle et/ou politique. Dès lors, plusieurs pratiques artistiques délaissent l'œuvre discrète (tableau, sculpture) et ambitionnent de mettre en forme l'environnement de vie plus global ; ou encore, s'approprient des codes et des formes provenant de la culture médiatique et commerciale pour subvertir, ironiquement, la « haute culture ».
L'étude des différents mouvements artistiques fera aussi ressortir des préoccupations communes : le désir de se doter de nouvelles origines (primitivisme), l'appropriation de découvertes scientifiques récentes, la construction d'un espace pictural non-mimétique, l'intérêt pour la culture urbaine et industrielle moderne, la conception de l'art comme un système spirituel, voire comme une philosophie, etc.

Mode de contrôle : partiel.

*****

EP 2061314 – Philosophie de l'art 3 (4 ECTS)
Enseignante coordinatrice : Judith Michalet

Gr.1 Yulia TSUTSEROVA - Mercredi 11h - 13h Amphi

Gr.2 Olivier SCHEFER - Mercredi 9h - 11h Amphi

Gr.3 Judith MICHALET - Jeudi 16h - 18h Amphi

Intitulé du CM : La Critique. Le rejet polémique, la méfiance sceptique, le commentaire appréciatif, l'analyse déconstructive ou la recherche d'une vérité : ce cours embrasse ces divers sens de la « critique ». De l'évaluation critique à la critique d'art en passant par l'auto-critique émancipatrice et la démystification critique des idéologies, il s'agit d'étudier divers courants philosophiques livrant des outils théoriques précieux pour se positionner artistiquement et pour accéder à une compréhension profonde de divers mécanismes occultés. À l'appui de ces méthodes d'enquête et de ces attitudes réflexives, ce cours a pour ambition de pouvoir penser de nouveaux gestes de résistance créatrice et d'expertiser les pratiques critiques que les publics, les artistes, ou encore les usagers et usagères des médias numériques, sont appelé·es à développer aujourd'hui. On attend de l'étudiant·e qu'il puisse être en mesure de conduire une réflexion problématisée sur ces opérations en mobilisant des références artistiques et philosophiques variées (Hume, Diderot, Schlegel, Nietzsche, Barthes, Deleuze, Foucault, Derrida, Butler, Haraway, etc.).

Bibliographie :
Vous pouvez télécharger le recueil des textes étudiés dans les CM de Mme Michalet, M. Schefer et Mme Tsutserova: https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=06e352e1-6a01-42b6-a5d3-d387318192bd

Modalités d'évaluation :
- TD : Définies par chaque enseignant de TD.
- CM : Une dissertation en 3 heures début janvier 2027.
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 D2 010725 Théorie de l'art : approches des œuvres 3 (2 ECTS)
Enseignante coordinatrice : Judith MICHALET

Alternant chaque semestre entre histoire et philosophie de l'art, ce module prend la forme d'un atelier de travail théorique privilégiant la discussion et la réflexion collectives en vue de l'acquisition de connaissances méthodologiques : analyse d'images et de textes, apprentissage de différents formats d'écriture, initiation à des approches interprétatives variées.
– Autour d'une thématique d'étude choisie par chaque enseignant, ce TD propose aux étudiant·e·s d'explorer divers formats d'écriture et méthodes d'interprétation. L'objectif est d'articuler l'exercice dissertatif avec une méthodologie de recherche théorique en art, renforçant ainsi leur compréhension des enjeux intellectuels liés à leur pratique. Chaque TD invite à réfléchir aux liens entre art, philosophie et société, en interrogeant les enjeux esthétiques contemporains et en réévaluant la manière dont la création artistique s'inscrit dans les débats sociaux actuels.

Gr. 11 Ariane FLEURY - Mercredi 11h-14h 250
« Esthétiques féministes : théorie, genre et stratégies artistiques »
Le foisonnement théorique lié aux mouvements féministes ont produit une richesse d'idées et de moyens dont de nombreux·se·s artistes se sont inspiré·e·s afin d'élaborer des positionnements esthétiques et politiques. Afin d'en comprendre les spécificités, nous travaillerons dans ce cours sur les enjeux principaux des pensées philosophiques féministes, et nous aborderons les fondations méthodologiques permettant aux étudiant·e·s d'élaborer une analyse des démarches artistiques au prisme du genre, grâce à un travail d'analyse croisée entre textes et œuvres d'art contemporain.

Gr. 12 Yuliya TSUTSEROVA - Mercredi 14h-17h 250
« Les métamorphoses du sublime : de l'infini à l'informe »
Partant de l'élargissement de l'imagination, des idées esthétiques et de la présentation négative chez Kant (à travers la lecture contemporaine de Lyotard), le cheminement du cours conduira à l'illumination créatrice du sublime obscure de Burke. Les analyses des innovations cinématiques de l'école française et de l'expressionnisme allemand, ainsi que la « vie non-organique » des choses selon Deleuze, permettront de pivoter vers les catégories de bas matérialisme, de pulsation, d'entropie et d'informe en arts plastiques et en cinéma.

Gr. 13 Barthélémy BETTE - Lundi 12h-15h 251
« Art et travail : enjeux esthétiques et politiques »
Intrinsèquement politique, la notion de « travail » tend à tracer une frontière entre les activités considérées comme productives et celles qui se trouvent exclues de cette reconnaissance. Or pour des raisons historiques l'activité des artistes questionne plus que toute autre l'arbitraire de cette définition dominante, actuellement identifiée à la forme de l'emploi salarié. S'inspirant des théories esthétiques et politiques des avant-gardes du XXe siècle, ce cours vise à comprendre en quoi ces franchissements de frontières sociales et symboliques mettent en critique les représentations sacralisées de l'art et de l'artiste, ses rapports aux publics, aux institutions et au marché.

*****

EP 2061514 – Le cinéma parlant (5 ECTS)
Massimo Olivero - Mardi 18h-20h Amphi

Ce cours propose un panorama large — quoique nécessairement non exhaustif — de l'histoire et de l'esthétique du cinéma parlant durant sa phase dite « classique », couvrant principalement les décennies 1930, 1940 et 1950. Après une introduction consacrée à la généralisation du cinéma sonore, envisagée comme une double révolution, à la fois industrielle et artistique, trois premiers chapitres porteront sur la question de l'organicité de la forme classique. Ce cadre permettra d'examiner le cinéma hollywoodien, à travers l'analyse de figures majeures telles que John Ford, Ernst Lubitsch ou Orson Welles, mais aussi à partir des styles caractéristiques des grands studios de l'époque (Paramount, Warner, Fox). Seront également étudiés deux mouvements fondamentaux de la période : le réalisme poétique français et le néo-réalisme italien. Un chapitre sera ensuite consacré au réalisme socialiste dans le cinéma soviétique, avant de conclure sur un dernier ensemble dédié au cinéma japonais classique.

Bibliographie :
AMIEL, Vincent, MOURE, José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.
NACACHE Jacqueline, *Le film hollywoodien classique*, Paris, Armand Colin, 2005.

Brochure « Histoire du cinéma classique » disponible en Pdf sur la page du cours sur l'EPI

Filmographie :
Pour préparer l'épreuve, il faudra avoir vu obligatoirement les films suivants :
M le maudit (*M*), Fritz Lang, 1931
La Grande illusion, Jean Renoir, 1937
The Grapes of Wrath, John Ford, 1940
Citizen Kane, Orson Welles, 1941
To Be or Not to Be, Ernst Lubitsch, 1942
Dies Irae, Carl T. Dreyer, 1943
Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950
Les Contes de la lune vague après la pluie, Kenji Mizoguchi, 1953
Senso, Luchino Visconti, 1954
Les Fraises sauvages, Ingmar Bergman, 1957

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

*****

EP D2 060125 Analyse des formes classiques (4 ECTS)

- **Gr. 1 Josué MOREL « Étude de films parlants – le mélodrame »** - Lundi 9h-11h 230

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 d'un à deux films analysés scène par scène. Les films seront par ailleurs confrontés à d'autres extraits afin de mettre en exergue les spécificités esthétiques qu'épouse à cette époque le mélodrame.

Bibliographie :

AMIEL 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 :

Stella Dallas (Vidor, 1937)
Seuls les anges ont des ailes (Hawks, 1939)
Remorques (Grémillon, 1941)
Lettre d'une inconnue (Ophüls, 1948)
Désir de femme (Sirk, 1953)
*Les Contes de la lune vague après la pluie (*Mizoguchi, 1953)
Madame de… (Ophüls, 1953)
L'Amour d'une femme (Grémillon, 1953)
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)
Quand passent les cigognes (Kalatozov, 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 issu du corpus.
Partiel : Devoir sur table (analyse de séquence).

- **Gr. 2/3 Logan THOMAS** - Mardi 9h-11h 250

Ce cours proposera une analyse centrée autour de trois films de nationalités différentes et issus des trois moments différents de la période classique. Nous introduirons ces films par une contextualisation historique et esthétique, avant d'entrer dans le cœur de l'analyse. A travers ces trois films, nous analyserons notamment la façon dont chacun d'entre eux met en scène la question du mal, à chaque fois singulier à l'époque et au contexte du film. Nous travaillerons ainsi sur Le Testament du docteur Mabuse (1933) de Fritz Lang, Assurance sur la mort (1944) de Billy Wilder, et Les salauds dorment en paix (1960) d'Akira Kurosawa.

Bibliographie :

BONFAND Alain, Le cinéma d'Akira Kurosawa, Paris, J.Vrin, 2011
BOURGET Jean-Loup, Hollywood, la norme et la marge: genres, esthétiques et influences du cinéma hollywoodien, 1930-1960, 2e éd., Malakoff : Armand Colin, 2016.
BURCH Noël, Pour un observateur lointain : formes et significations dans le cinéma japonais, Paris, Gallimard, 1982
BURDEAU Emmanuel, Gravité : sur Billy Wilder, Paris, Lux, 2019.

EISENSCHITZ, Le cinéma allemand, Paris, Armand Collin, 2005
EISNER Lotte H. et EISENSCHITZ Bernard, Fritz Lang, Paris, « Cahiers du cinéma, Cinémathèque française, coll. « Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma », no 84, 2005.
EISNER Lotte H., L'écran démoniaque, Paris, 1985, Ramsay
NACACHE Jacqueline, Le film hollywoodien classique, Paris, Armand Colin, 2005.
RICHIE Donald, Le cinéma japonais, Paris, Editions du rocher, 2005

Filmographie :
Quatre de l'infanterie (1930), Georg Wilhelm Pabst
L'ange bleu (1930) Josef Von Sternberg
M Le Maudit (1931), Fritz Lang
Scarface (1932), Howard Hawks
Le testament du docteur Mabuse (1933), Fritz Lang
Pauvres humains et ballons de papier (1937), Sadao Yamanaka
Laura (1944), Otto Preminger
Assurance sur le mort (1944), Billy Wilder
Key Largo (1948), John Huston
Le château de l'araignée (1957), Akira Kurosawa
Les salauds dorment en paix (1960), Akira Kurosawa
La condition de l'homme (1959-1961), Masaki Kobayashi

Modalité d'évaluation :
Contrôle continu : Une analyse de séquence sur l'un des deux premiers films étudiés en cours.
Partiel : Une analyse de séquence sur l'un des trois films étudiés en cours

- **Gr. 4 Alessandro CARIELLO** - Mardi 12-14h 110

Ce cours propose une réflexion sur les formes classiques à travers trois chapitres, chacun consacré aux œuvres issues des cinématographies états-unienne, française et italienne entre 1930 et 1960. Après avoir introduit le contexte cinématographique de la transition au sonore, la première partie portera sur le classicisme hollywoodien et ses marges : on y abordera les principes de l'esthétique de la transparence, du système des genres cinématographiques et les choix et modes de figuration qui en découlent. La deuxième partie sera dédiée à l'analyse des films de l'« âge classique » du cinéma français. Enfin, la dernière section interrogera les points de continuité et de rupture du cinéma italien d'après-guerre par rapport aux formes classiques.

Bibliographie :
BILLARD Pierre, *L'Âge classique du cinéma français*, Paris, Flammarion, 1995.
BOURGET Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge*, 2e édition, Malakoff, Armand Colin, 2016.
GILI Jean A., *Le Cinéma italien*, Paris, La Martinière, 2011.
JEANCOLAS Jean-Pierre et MARIE Michel, *Histoire du cinéma français*, Malakoff, Armand Colin, 2019.
NACACHE Jacqueline, *Le Film hollywoodien classique*, 2e édition, Paris, Armand Colin, 2005.
SCHIFANO Laurence, *Le Cinéma italien de 1945 à nos jours*, 4e édition, Malakoff, Armand Colin, 2016.

Filmographie :
États-Unis
Vers sa destinée (1939) ; *La Chevauchée fantastique* (1946), John Ford
Rendez-Vous (1940) ; *To Be or Not to Be* (1942), Ernst Lubitsch
La Météore de la nuit (1953) ; *L'Étrange créature du lac noir* (1954), Jack Arnold
France
À nous la liberté (1931), René Clair
Toni (1935) ; *Partie de campagne* (1936), Jean Renoir
Le Quai des brumes (1938), Marcel Carné
Italie
Ossessione (1943) ; *Bellissima* (1951), Luchino Visconti
Le Voleur de bicyclette (1948) ; *Umberto D.* (1952), Vittorio De Sica
Rome Ville Ouverte (1945) ; *Païsa* (1946), Roberto Rossellini

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

*****

Gr. 5 Emma DUQUET - Vendredi 12 h – 14h (230)
Après une introduction au cinéma classique hollywoodien, le cours se concentrera sur le film noir, courant apparu au début des années 1940 avec *The Maltese Falcon* de John Huston. Marqués par une esthétique sombre et des personnages ambigus, ces films doivent beaucoup à l'influence de cinéastes européens émigrés aux États-Unis. Nous étudierons les origines du film noir, ses principales caractéristiques et ses prolongements contemporains, à travers un corpus de films dont nous étudierons quelques séquences. Une attention particulière sera portée à la figure de la femme fatale et aux représentations du féminin dans le genre. Ce TD privilégiera le travail en groupe afin de nourrir la réflexion et les échanges.

Bibliographie :
BOURGET Jean-Loup, *Le classicisme hollywoodien*, « Le Spectaculaire-Cinéma », Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009.
NACACHE Jacqueline, *Le Film hollywoodien classique*, 2e édition, Paris, Armand Colin, 2005.
ESQUENAZI Jean-Pierre, *Le film noir. Histoire et significations d'un genre populaire subversif*, Paris, CNRS Editions, 2012.

Filmographie :
Singing in the rain, Gene Kelly and Stanley Donen, 1952
Le quai des brumes, Marcel Carné, 1938
Rebecca, Alfred Hitchcock, 1940
The Maltese Falcon, John Huston, 1941
Laura, Otto Preminger, 1944
Double Indemnity, Billy Wilder, 1944
Gaslight, George Cuckor, 1944
The Ghost and Mrs Muir, Joseph L. Mankiewicz, 1947
The Big Heat, Fritz Lang, 1953
The Woman in the Window, Fritz Lang, 1953
Pulp fiction, Quentin Tarantino, 1994
Mulholland Drive, David Lynch, 2001

Modalités d'évaluation : Un partiel en séance 6 (analyse de séquence sur film étudié avec questions de cours). Un partiel en séance 12 (analyse de séquence sur un film inconnu avec questions de cours).

*****

EP D2 060325 Scénario (3 ECTS)

- **Gr. 1 M. Jean-Paul FIGASSO** - Jeudi 14h-16h 250
- **Gr. 4 M. Jean-Paul FIGASSO** - Jeudi 12h-14h 250

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.

*****

- **Gr 2 Émilie LAMOINE** - Mercredi 14h-16h 334

Cet atelier pratique vise à appréhender ce qu'est l'écriture d'un film, en le pensant spécifiquement comme un récit pour le cinéma, composé d'images en mouvement et d'une bande-sonore et porté par la mise-en scène. Ainsi, pendant le semestre, les étudiant·es écrivent à deux un scénario de court-métrage de fiction, accompagné·es par l'enseignante et en procédant à des lectures critiques du travail des autres. Chaque étape de travail, de la naissance d'une idée à la construction progressive d'une narration, du séquencier à l'écriture des dialogues, sera introduite par un point méthodologique, abordant les formes de présentation du scénario, la structure et composition des récits, les personnages et les dialogues, l'entrée et la sortie d'un film, etc., ainsi que par des exemples de passage de l'écrit à l'écran.

Bibliographie :
BINH N. T. et SOJCHER Frédéric (coord.), *Écrire un film. Scénaristes et cinéastes au travail*, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2018.
CHION Michel, *Écrire un scénario*, Paris, Cahiers du cinéma, 2015.
RUIZ Raoul, « Théorie du conflit central » in *Poétique du cinéma 1. Miscellanées*, Paris, Dis Voir, 1995.
Dossier « Comment écrire un scénario ? Anti-manuel », Les Cahiers du cinéma, n°710, Avril 2015.

Modalités d'évaluation :
Seront évalués le scénario achevé et une fiche de lecture sur un scénario en cours d'écriture.

*****

- **Gr. 3 Loïc BARRERE** - Intensif la semaine du 18/01 (311)

Lundi 9h-12h/ 13h-15h
Mardi 9h-12h/ 13h-15h
Mercredi 9h-12h
Jeudi 9h-12h/ 13h-16h
Vendredi 9h-12h/ 13h-15h

Cet atelier pratique vise essentiellement à acquérir et approfondir les techniques d'écriture scénaristiques (initiation aux grands principes dramaturgiques) à travers l'élaboration d'un scénario de court métrage (sous forme d'une version intégralement dialoguée) ou d'un scénario de film plus long (sous la forme d'un synopsis + d'une scène dialoguée). Les étudiant.e.s, par groupe de deux ou trois, devront travailler à cette première version de document. Ainsi, ce travail organisé autour d'un calendrier d'écriture permettra aux étudiant.e.s d'être au plus proche des conditions réelles de l'écriture professionnelle. L'organisation de l'atelier alternera tout au long de la semaine entre principes théoriques directement suivis d'une application pratique (rédactionnelle ou analytique).

Bibliographie :
LAVANDIER, Yves. [1997] 2013. *La Dramaturgie*. Paris : Le Clown et l'Enfant. 550 pages.
BONITZER, Pascal, **CARRIERE, Jean-Claude**. 1990. *Exercice du scénario,* Paris, La Fémis. 134 pages.
McKEE, Robert. 2009. *Story, contenu, structure, genre. Les principes de l'écriture d'un scénario.* Paris : Dixit. 415 pages.
TRUBY, John. 2010. *L'Anatomie du scénario*. Paris : Nouveau monde. 350 pages.

Filmographie :
Les nuits de Cabiria, Federico Fellini
Mother, Bong Joon-ho
Tootsie, Sydney Pollack
Où est la maison de mon ami ?, Abbas Kiarostami

Modalités d'évaluation : L'évaluation se fera sur le scénario remis à l'issue de l'atelier (au plus tard, le mardi suivant la semaine d'atelier). Selon les critères suivants : créativité, capacité de mise en pratique des notions abordées. La note sera collective (la même pour chaque étudiant.e d'un groupe ayant travaillé et remis un scénario ensemble), en revanche les commentaires prendront également en compte l'assiduité et la participation au sein de l'atelier.

*****

- **Gr. 5 Jonathan Palumbo** (*réservé aux étudiants de la double licence Cinéma/gestion)* - Vendredi 9h-11h 331

Ce TD pratique se donne pour but d'approfondir l'écriture scénaristique d'un scénario de court-métrage. Il est nourri par des lectures théoriques et analyses d'œuvres. Il est proposé aux étudiant.e.s de s'approprier une variété d'outils de dramaturgie via l'écriture d'un projet, afin d'éprouver les étapes et les méthodes d'une écriture scénaristique, singulière dans son point de vue et apte à ouvrir à une professionnalisation dans les métiers de l'écriture. Ils écriront une première version de leur scénario, par groupe de deux ou trois, en suivant un calendrier d'écriture. Ils seront évalués en deux étapes, l'une portant sur un exercice de recherche en lien avec le scénario en écriture, l'autre sur le scénario dialogué produit à la fin du TD.

Bibliographie
L'Anatomie du scénario, de John Truby, éditions Michel Lafon, 2008
Hamlet, de William Shakespeare, trad. André Markowicz, les solitaires intempestifs, 2009
Ecrire un scénario, de Michel Chion, Cahiers du cinéma, 2015
La Poétique, d'Aristote, trad. Pierre Destrée, Flammarion, 2025

Filmographie
La Féline, de Jacques Tourneur, Etats-Unis, 1942
Sueurs froides, d'Alfred Hitchcock, Etats-Unis, 1958
Huit heures ne font pas un jour, de Rainer Werner Fassbinder, Allemagne, 1972
Diamant noir, d'Arthur Harari, France, 2016

*****

EP D2 060525 Pratique du montage et de la post-production (2 ECTS)

- **Gr. 1 Mona-Lise LANFANT** - Mardi 11h -13h 350
- **Gr. 3 Mona-Lise LANFANT** (réservé aux étudiants de la double licence Cinéma/gestion) - Mardi 14h - 16h 350
- **Gr. 5 Mona-Lise LANFANT** - Mardi 16h-18h 350

S'intéresser au montage, ce n'est pas s'intéresser à un aspect spécifique et isolé du cinéma, mais embrasser tout ce qui fait les films : la narration, la dramaturgie, le point de vue, le sens, la mise en scène, l'esthétique, le rythme… Etudier le montage, étudier comment les films sont montés, c'est pénétrer au cœur des mécanismes secrets qui produisent l'alchimie du cinéma. Ce cours a pour objectif de vous introduire à ces diverses dimensions du montage cinématographique, à travers des exercices pratiques, des analyses d'extraits, la réalisation d'un exercice

personnel, qui vous permettront d'apprendre à décortiquer et à reconstruire les films par le montage, pour mieux les analyser, les comprendre et les rêver.

Bibliographie :
Bertand BACQUE, *Lucrezia LIPPI, Serge MARGEL, Olivier ZUCHUAT, Montage, Une anthologie (1913-2018)*, MAMCO, 2018.
N.T. BINH, Frédéric SOJCHER, *L'art du montage, Comment les cinéastes et les monteurs réécrivent le film*, Les impressions nouvelles, 2017.
Noëlle BOISSON, *La sagesse de la monteuse de film*, Editions du 81, 2019.
Luc FORVEILLE, *Dans la salle de montage, Logiques du documentaire*, Les impressions nouvelles, 2025.
Walter MURCH, *En un clin d'oeil*, Capricci, 2011.

Filmographie :
Où gît votre sourire enfoui ? Pedro COSTA, 2001.
The Conversation, Francis Ford COPPOLA, 1974.
Rewind & Play, Alain GOMIS, 2022.
The Blade, Tsui HARK, 1995.
L'enfant aveugle 1 & 2, Johan VAN DER KEUKEN, 1964 & 1966.

- **Gr. 2 Julien Boustani** - Intensif semaine du 18/01 - 350

Lundi 15h-20h
Mardi 15h- 20h
Mercredi 15h- 20h
Jeudi 15h- 20h
Vendredi 15h- 19h

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.

- **Gr. 4 M. Sebastien Loghman** - Intensif semaine du 18/01 - 350

Lundi 9h-12h/ 13h-15h
Mardi 9h-12h/ 13h-15h
Mercredi 9h-12h
Jeudi 9h-12h/ 13h-16h
Vendredi 9h-12h/ 13h-15h

La manipulation des images et des sons
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, RENOUARD 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=PLqtBpRSe01td089aSBGNUp6VqnUHYI7Y&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=G4I1s2jqDw4&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=CRjx_dHIno&list=PLeA3vJbW1VYfBZYFjqDulhtHAkhN_3UqG&index=3
Tutoriels et ressources techniques
https://lesterbanks.com/
https://www.actionvfx.com/
https://flippednormals.com/

*****

EP D2060725 Pratiques du son (3 ECTS)

Gr.1 Sacha MIKOFF et **Gaëtan RICCIUTI** - Lundi 13h-15h 230

Gr.2 Sacha MIKOFF et **Gaëtan RICCIUTI** - Lundi 15h-17h 230

Gr.3 Valentine GELIN et **Laura CHELFI** - Vendredi 9h-11h 334

Gr.4 Valentine GELIN et **Laura CHELFI** - Vendredi 11h-13h 334

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*

*****

EP D206LA14 - Langue vivante obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR

EP D2062514 - Module de préprofessionnalisation (6h)

*****

EP D2011214 Histoire de l'art 4 (3 ECTS)
Enseignant coordinateur : Riccardo Venturi

Gr.1 Riccardo VENTURI

Gr.2 Elitza DULGUEROVA

Gr.3 Elitza DULGUEROVA

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.

Mode de contrôle du CM : partiel.

*****

EP 2061414 – Philosophie de l'art 4 (3 ECTS)
Enseignante coordinatrice : **Judith Michalet**

CM 1. Jacopo BODINI - Jeudi 11h - 13h Amphi
CM 2. Judith MICHALET - Mercredi 14h - 16h Amphi
CM 3. Pierre VÉLIUS - Mardi 16h - 18h Amphi

La Modernité. Ce cours portera sur un certain nombre de débats esthétiques traversés par les notions de « modernité », « modernisme » et « postmodernité ». Quel rapport au progrès, au temps et à son époque l'artiste moderne entretient-il ? Comment se confronte-t-il à la montée de l'industrialisation et du capitalisme ? Quelles nouvelles postures spectatorielles la reproductibilité technique encourage-t-elle ? Quelles approches formalistes le modernisme défend-il ? Quels programmes critiques, progressistes et utopiques la modernité développe-t-elle ? Quels « grands récits » et dominations impose-t-elle ? Malgré les critiques adressées à la modernité – féministes, postcoloniales, décoloniales –, tout héritage moderne est-il à rejeter ? On attend de l'étudiant·e, au terme de ce cheminement, qu'il puisse être en mesure de conduire une réflexion problématisée mobilisant des références philosophiques et théoriques variées (Baudelaire, Benjamin, Adorno, Habermas, Lyotard, Jameson, Dussel, Bhabha, Nochlin, etc.).

Vous pouvez télécharger le recueil des textes étudiés dans les CM de M. Bodini, Mme Michalet et M. Vélius :
https://filex-ng.univ-paris1.fr/get?id=e9b7a138-cb22-44cd-9136-6bc0c308b4e4

Modalités d'évaluation :
Une dissertation en 3 heures aura lieu mi-mai 2027.
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 D2 010825 Théorie de l'art : approche des œuvres 4 (2 ECTS)
Enseignant coordinateur : M. Riccardo Venturi

Gr.11 Jade Saber

Gr.12 Ed Williams

Gr.13 Ekaterina SKOROKHODOVA

Alternant chaque semestre entre histoire et philosophie de l'art, ce module prend la forme d'un atelier de travail théorique privilégiant la discussion et la réflexion collectives en vue de l'acquisition de connaissances méthodologiques : analyse d'images et de textes, apprentissage de différents formats d'écriture, initiation à des approches interprétatives variées.
Au deuxième semestre de la L2, le cours d'histoire de l'art vise à sensibiliser les étudiant·e·s aux multiples possibilités d'interprétation des œuvres d'art. Dans une première partie, seront présentées plusieurs approches historiques et théoriques qui développent, de manière originale, des questions – par ex. post-coloniale, féministe, écologique, etc. – qui sont aussi au cœur de la pratique artistique contemporaine. En s'appuyant sur la lecture d'une sélection de textes et sur une discussion active et collective sur leurs enjeux, différents exercices seront réalisés en classe.
Dans une deuxième partie, les étudiant·e·s seront invité·e·s à présenter oralement les résultats de leur travail collectif dans les collections d'un musée parisien en mettant à profit les connaissances acquises tout au long du semestre.

Modalités d'évaluation : contrôle sur table et présentation orale collective.

*****

EP D2 061619 – Sciences humaines appliquées à l'art (2 ECTS)

Gr. 1 Beatriz Rodovalho - Mardi 9h-11h 440
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

*****

- **Gr. 2 Joanna Espinosa** - Mardi 16h-18h 251

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.

- **Gr. 3 Marco Dell'Omodarme** - Mardi 14h-16h 251

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 téléréalité, 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/ Modernist Cinema (1960-1980) - Cours en anglais (4 ECTS)
Sarah Leperchey - Vendredi 16h-18h Amphi

In this course, we will study modernism in 1960s and 1970s cinema. After providing an overview of major modernist films in their national, social, and historical contexts, we will examine the revival of documentary films and new narrative forms in fiction cinema. We will then examine the formal innovations introduced by this cinema, addressing two key issues: fragmentation and subjectivity. Finally, we will focus on the political struggles of the 1970s by examining activist collectives and experimental feminist cinema.
Le cours sera donné en anglais. Du matériel pédagogique annexe sera fourni pour aider les étudiants qui n'ont pas encore un très bon niveau dans cette langue.

Pour préparer le partiel, il faudra avoir vu cinq films :
À bout de souffle, de Jean-Luc Godard (1960), *Chronique d'un été*, de Jean Rouch et Edgar Morin (1961), *Blow Up,* de Michelangelo Antonioni (1963), et *Les Petites marguerites* (*Sedmikrásky*), de Verá Chytilova (1966),
Et au choix :
Shadows, de John Cassavetes (1959),
ou *Cléo de 5 à 7,* d'Agnès Varda (1962),
ou *Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles*, de Chantal Akerman (1975).

Il faudra également avoir lu deux livres :
Michel MARIE, *La nouvelle vague et son film manifeste « À bout de souffle »*, Paris, Armand Colin, 2012,
Et au choix :
Nicole BRENEZ, *Shadows*, Paris, Armand Colin, 2005,
ou Steven UNGAR, *Cléo de 5 à 7*, Paris, G3J, 2013,
ou Steven UNGAR, *Cléo from 5 to 7*, BFI, Film Classics, 2008,
ou Corinne MAURY, *Jeanne Dielman*, Crisnée, Yellow Now, 2020,
ou Catherine FOWLER, *Jeanne Dielman*, BFI, Film Classics, 2021.

Bibliographie (sources principales) :
Vincent AMIEL, José MOURE, *Une histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Vendémiaire, 2020.
Jacques AUMONT, *Moderne ?, Comment le cinéma est devenu le plus singulier de tous les arts*, Paris, Cahiers du cinéma, 2007.
Dominique CHATEAU, *Philosophie d'un art moderne : le cinéma*, Paris, L'Harmattan, 2009.
Gilles DELEUZE, *Cinéma 2, L'image-temps*, Paris, Minuit, 1998.
András Bálint KOVÁCS, *Screening modernism: European art cinema, 1950-1980*, Chicago, Ill., Chicago University Press, 2007.

*****

EP 2062014 – Théories du cinéma (4 ECTS)

Gr. 1/3 Aliocha Durand - Lundi 9h - 11h 432
Ce cours retrace les grandes théorisations du cinéma, des premiers manifestes du XXe siècle jusqu'aux théories contemporaines, à travers les auteurs et autrices qui ont marqué cette histoire. Il s'agira d'interroger ce que chaque théorie permet de voir dans les films, et ce qu'elle laisse dans l'ombre (aucune théorie n'épuisant à elle seule ce qu'est le cinéma). En complément d'une histoire canonique de la théorie filmique, quelques exemples provenant de conditions sociales, économiques et géographiques diverses (des positions parfois minoritaires et/ou périphériques) permettront d'interroger la situation depuis laquelle ces théories ont été formulées. Au-delà d'une culture théorique et historique, l'objectif est de donner aux étudiants et étudiantes les outils critiques nécessaires pour évaluer la portée et les limites de chaque discours sur le cinéma, et ainsi pratiquer, par elles et eux-mêmes, l'analyse filmique en toute autonomie.

Bibliographie :
Jacques Aumont, *Les théories des cinéastes*, Paris, Armand Colin, 2015.
André Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Éditions du Cerf, 1994 (2e éd.).
Francesco Casetti, *Les théories du cinéma depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 2012.
Daniel Banda et José Moure (dir.), *Le cinéma : l'art d'une civilisation (1920-1960)*, Paris, Flammarion, 2011.

Filmographie :
Le Cuirassé Potemkine, Sergueï Eisenstein, 1925.
Rome, ville ouverte, Roberto Rossellini, 1945.
Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, Elio Petri, 1970.
Notre musique, Jean-Luc Godard, 2004.
Sirāt, Oliver Laxe, 2025.

- **Gr. 2 Massimo Olivero** - Mardi 16h-18h 440

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).

- **Gr 4 Emma DUQUET** - Jeudi 16h - 18h 432

Ce cours a pour objectif d'interroger les spécificités du cinéma à travers un corpus de textes issus des grandes théories qui ont jalonné son histoire, formulées par les théoriciens du cinéma et les cinéastes eux-mêmes. Ces derniers qui ont tenté de définir les problématiques ontologiques du cinéma en tant qu'art. Nous analyserons ces textes grâce aux outils du commentaire, et nous les articulerons de façon pratique à l'analyse d'image, de séquence et de film.

Bibliographie :

AUMONT Jacques, *Les théories des cinéastes*, Paris, Armand Colin, 2015.
BANDA Daniel et MOURE José, *Le cinéma : l'art d'une civilisation (1920 – 1960)*, Paris, Flammarion, coll. « Champs Arts », 2011.
CASETTI, Francesco. *Les théories du cinéma depuis 1945.* Paris, Armand Colin, 2012.
CHATEAU Dominique, *L'esthétique du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2006.

Modalités d'évaluation :

Un partiel en séance 6 (questions de cours). Un partiel en séance 12 (analyse de texte).

*****

- **Gr. 5 Matthieu COUTEAU** - Mardi 9h-11h 331

Ce cours envisage conjointement le cinéma et ses théories à partir de problèmes représentatifs, proprement filmiques ou empruntés à d'autres domaines. Son déroulement associe une approche historique, qui reprend les grands mouvements de la pensée cinématographique, et une approche thématique, qui s'applique à saisir leurs implications et leurs résultats. Cette méthode est fondée sur un principe constitutif : le visionnage des films se fait à la lumière des réflexions qu'il engendre tout comme les idées des théoriciens se forment au regard des œuvres. Partant de cet énoncé, chaque séance combinera des analyses de textes et des analyses de séquences qui illustrent ou réfléchissent à certains grands concepts esthétiques du septième art. Plus que tout, il sera nécessaire de s'intéresser à ce qu'est un film, à ce qu'il fait et à ce qu'il peut.

Bibliographie :

AMIEL Vincent et MOURE José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Éditions Vendémiaire, 2020.
AUMONT Jacques, *Les théories des cinéastes*, Paris, Armand Colin, 2015.
AUMONT Jacques et MARIE Michel, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Paris, Armand Colin, coll. « Dictionnaire », 2016.
BAECQUE Antoine de et CHEVALLIER Philippe, *Dictionnaire de la pensée du cinéma*, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2016.
BANDA Daniel et MOURE José (dir.), *Le Cinéma : naissance d'un art. Premiers écrits (1895-1920)*, Paris, Flammarion, coll. « Champs Arts », 2008.
BANDA Daniel et MOURE José, *Le cinéma : l'art d'une civilisation (1920 – 1960)*, Paris, Flammarion, coll. « Champs Arts », 2011.
CASETTI Francesco, *Les théories du cinéma depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 2015.
CHATEAU Dominique, *Esthétique du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2006.
ELSAESSER Thomas et HAGENER Malte, *Le cinéma et les sens : théorie du film*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.
MAGNY Joël, *Histoire des théories du cinéma*, Paris, CinémAction, n° 60, 1997.
VANCHERI Luc, *Le Cinéma ou le dernier des arts*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018.

Modalités d'évaluation : Deux partiels, l'un sous la forme d'un commentaire de texte, l'autre sous la forme d'une dissertation argumentée.

*****

EP D2 060225 Pratiques expérimentales (4 ECTS)

- **Gr. 1 Maya SZCZEPANSKA** - Vendredi 13h-16h Amphi

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 Fishinger
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.

- **Gr. 2 Stefano MIRAGLIA** - Jeudi 14h-17h 331

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, 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 qui incorporent cinéma diaristique et musique. Chaque cours sera composé de visionnage d'œuvres de cinéma expérimental, de tournages collectifs, et de présentations des projets des étudiant-e-s, accompagnés de discussions et de réflexions collectives. Le tournage des projets se fera en numérique.

Bibliographie :
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.
LE GRICE Malcolm, *Abstract Film and Beyond*, Londres, Studio Vista, 1977.
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) et l'autre contemporain (2010-2024).

Modalités d'évaluation
La création individuelle et régulière sera privilégiée, ainsi que la qualité de la participation en cours (faire preuve de l'assimilation des concepts abordés). Il n'y aura pas de devoir sur table, pour valider le cours il faudra rendre

un court-métrage réalisé pendant le semestre. Les étudiant.e.s inscrites en CT doivent impérativement contacter l'enseignant au début du semestre.

- **Gr. 3 Martin ARBELAEZ** - Mercredi 15h-18h 334

- **Gr. 4 Donatienne BERTHEREAU (*réservé aux étudiants de la double licence cinéma/*gestion) -** Mercredi 12h-15h 334

La mise en scène, analyses, techniques et pratiques cinématographiques
Ce cours se propose d'accompagner les questions : *qu'est-ce que la mise en scène au cinéma ? Qu'est-ce qu'elle met en jeu? Comment se manifeste t-elle?* La mise en scène, en ce qu'elle produit du récit, du sensible, du plastique, du langage et des émotions, à travers le travail de la lumière, du cadre, du point de vue, du son, du jeu d'acteur, du rythme et du temps. Chaque cours sera séparé en deux parties, mettant en regard deux aspects de la création cinématographique : la capacité d'analyse et de critique dans un premier temps, et la pratique de la réalisation dans un second temps. La première partie consistera en des analyses de séquences de films (fiction et/ou documentaire) soulevant à chaque fois une question de mise en scène commune, et ce afin d'éveiller nos regards à une pluralité de formes et de récits. La seconde partie du cours sera axée sur des travaux pratiques avec, à terme, la réalisation par groupes d'étudiant·es d'un court-métrage qui aura été écrit au préalable, avec pour objet de réflexion : *les luttes*.

Filmographie :
Corpus provisoire de cinéastes étudié.es (la liste complète des films sera présentée au premier cours) :
Chantal Akerman
Apichatpong Weerasethakul
Miguel Gomez
Pedro Costa
Albert Serra
Bela Tarr
Chris Marker
Jean Eustache
Pietro Marcello
Mathilde Girard
Jocelyne Saab
Teresa Villaverde

Modalités d'évaluation :
Contrôle continu : Courts exercices filmés par groupe sur le long du semestre et analyse collective des exercices
Partiel de mi-semestre : contrôle des connaissances et analyse d'une séquence de film
Fin de semestre : restitution et analyse des films réalisés.

*****

EP D2060425 Ateliers pratiques (3 ECTS)

Gr.1 Till LEPRÊTRE - Image - en intensif la semaine du 18/01 - 331
Lundi 9h-12h/ 13h-15h
Mardi 9h-12h/ 13h-15h
Mercredi 9h-12h/ 13h-15h
Jeudi 9h-12h/ 13h-15h
Vendredi 9h-13h

Direction de la photographie
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 et pour cela à la fois d'acquérir des compétences techniques ainsi qu'un vocabulaire adapté au plateau de tournage et d'aiguiser leur regard artistique à travers des analyses de séquences spécifiquement orientées vers l'étude de l'image.
L'enjeu est de parvenir à maitriser 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.
Dans le cadre de cette semaine d'atelier « intensive », nous essaierons de mettre en place un maximum d'ateliers pratiques afin d'expérimenter autour de la lumière et découvrir les possibilités de mouvements de caméra en fonction du matériel disponible.

Bibliographie :
Des lumières et des ombres, Henri Alekan, [1984], Du collectionneur éditions. (Trouvable en ligne 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
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

Ressources annexes :
Fort Wheeling, le sentier des amitiés perdues, Hugo Pratt, Casterman

Filmographie (pas d'obligation de visionnage) :
Les Moissons du ciel, Terrence Malick (dir. photo Nestor Almendros), 1978
La Pampa, Antoine Chevrollier (dir photo Benjamin Roux), 2024
L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, Andrew Dominik (dir. photo Roger Deakins), 2007
The Rider, Chloé Zhao (dir. photo Joshua James Richard), 2018
Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma (dir. photo Claire Mathon), 2019
Bellflower, Evan Glodell (dir. photo Evan Glodell), 2012

Modalités d'évaluation :
Réalisation d'une série photographique autour d'un thème choisi parmi trois possibilités **ou** tournage d'une séquence par groupe d'étudiant.e.s.

Gr.2 Pierre BOMPY et **Lou JULLIEN -** Vendredi 11h-13h 311
Techniques du Son
Ce cours a pour but de continuer de se familiariser avec la matière sonore et la façon dont elle se travaille dans des récits radiophoniques et audiovisuels. Une partie du travail consistera à considérer des écoutes critiques et lexicales pour améliorer nos descriptions du sonore et pouvoir répondre au mieux aux exigences de la réalisation. Nous considèrerons également les grands enjeux techniques, esthétiques et narratifs de la chaîne audio. Ce cours proposera enfin une initiation à la prise de son et au mixage.

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*
Radio : PARANTHOEN Yann - *L'Effraie,* éditions Ouïe/dire

Gr. 5 Pierre BOMPY/ Lou JULLIEN (réservé aux étudiants de la double licence cinéma/gestion) -
Vendredi 14h-16h 311
Initiation aux techniques du Son
Ce cours a pour but de se familiariser avec la matière sonore et la façon dont elle se travaille dans des récits audiovisuels. Une partie du travail consistera à considérer des écoutes critiques et lexicale pour améliorer nos descriptions du sonore afin de pouvoir répondre au mieux aux exigences de la réalisation. Nous considèrerons également les grands enjeux techniques, esthétiques et narratifs de la chaîne audio. Ce cours proposera enfin une initiation à la prise de son et au mixage.

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*

Gr.3 Benjamin CATALIOTTI – Jeudi 11h - 13h 360
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 Bellochio) ; FORREST GUMP (Robert Zemeckis) ; NE CROYEZ SUROUT 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.

Gr.4 Caroline SAN MARTIN - Vendredi 9h - 11h 334
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 étudiant.e.s, par groupe de deux ou trois, 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. Cette session permettra d'appréhender le travail de *script-doctor*. Ceci conduira les étudiant.e.s à rendre une deuxième version de leur scénario. Pendant leur réécriture, nous aborderons particulièrement la notion de personnage et celle du maillage des scènes. La seconde 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 étudian.e.s d'être au plus proche des conditions réelles de l'écriture professionnelle. Chaque TP sera divisé en une partie théorique et une application pratique qu'elle soit rédactionnelle ou analytique.

Bibliographie
BEYLOT, Pierre. 2005. *Le Récit audiovisuel*, Paris, Armand Colin.
GARDIES André. 1993. *Le Récit filmique*, Paris, Hachette.
GAUDREAULT André, JOST François. 1990. *Le Récit cinématographique*, Paris, Nathan.
GENETTE Gérard. 1972. « Discours du récit », *in Figures III*, Paris, Seuil.
VANOYE, Francis et GOLLIOT-LETE, Anne. 1992. *Précis d'analyse filmique*. Coll. « 128 cinéma ». Paris : Nathan Université. 128 pages
VANOYE Francis. 1989. Récit écrit, récit filmique, Paris, Nathan.

*****

EP D2 060625 Connaissance du milieu professionnel et suivi de stage : 12 h semestrielles
2 heures toutes les 2 semaines

Gr.1 Élisa GERMAIN-THOMAS	Mardi	18 h - 20 h (250)
1er cours le 26/01/27		
Gr.2 Élisa GERMAIN-THOMAS	Mardi	18 h - 20 h (250)
1er cours le 02/02/27		
Gr.3 Élisa GERMAIN-THOMAS	Mercredi	17 h – 19 h (251)

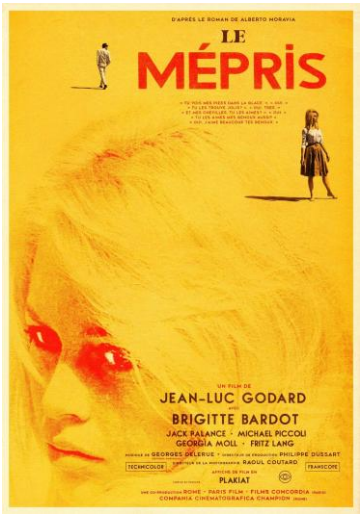
Ce cours a pour objectif de présenter les différents corps de métiers de l'audiovisuel et du cinéma, de la phase d'écriture à la distribution et à la diffusion. Il s'agira de détailler l'étendue des postes existant dans ces milieux afin d'inviter les étudiant.e.s à mesurer l'éventail des possibilités offertes par cette industrie. Certaines rencontres avec des professionnel.les pourront ponctuer ce cours.

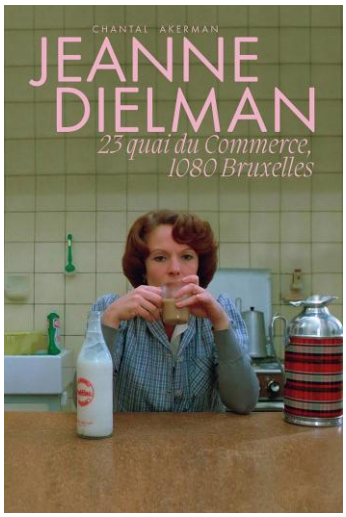
*****

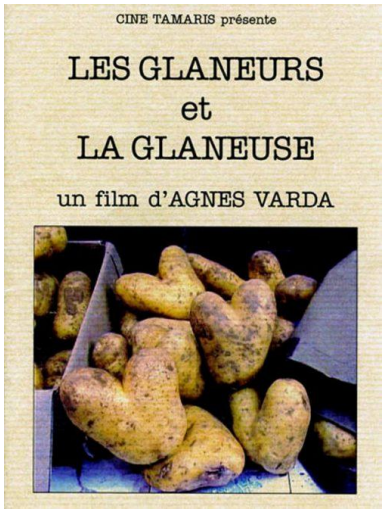
EP D206LN14 - LANGUE VIVANTE OBLIGATOIRE (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR

*****







LICENCE 3 CINÉMA

PREMIER SEMESTRE

EP 3011115 – Histoire de l'art 5 (3 ECTS)
Enseignante coordinatrice : Elitza Dulguerova

- **Gr. 1 Elvan ZABUNYAN -** Mardi 13h -15h Amphi

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.

- **Gr. 2 Riccardo VENTURI -** Mardi 11h - 13h Amphi

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

- **Gr. 3 Elitza Dulguerova -** Mardi 9h - 11h Amphi

Penser l'exposition dans l'histoire de l'art du XXe siècle
Ce cours revisite l'art du XXe siècle par le biais de l'intérêt que plusieurs artistes portent à l'exposition comme élément indissociable de l'œuvre d'art, voire comme une condition de celle-ci.
Penser l'exposition nous amènera à envisager l'art en contexte, à analyser dans les œuvres le travail des formes et des idées, mais aussi leurs enjeux socio-économiques, idéologiques ou politiques, à un moment historique donné. Penser l'exposition nous permettra de se rapprocher des recherches, ambitions, utopies ou démarches critiques de plusieurs artistes du XXe siècle, soucieux d'élargir la définition d'une « œuvre » et l'étendue de son « public ». Penser l'exposition nous conduira à examiner les raisons pour lesquelles elle fascine artistes, commissaires d'exposition ou institutions muséales : dans quelle mesure peut-on parler de « pouvoir d'exposition » ? sur qui et comment s'exerce-t-il ? quelles en sont les limites ? Simultanément, nous interrogerons les modèles que les musées

et les grandes manifestations périodiques de type « biennale » développent pour l'art contemporain, et les réactions qu'ils suscitent chez les artistes.

*****

EP 3061115 – Economie et droit du cinéma (3 ECTS)
Gaëlle BAYSSIERE et Frédéric SOJCHER - Mercredi 13h - 15h Amphi

Étudier l'Économie et le Droit du cinéma, c'est comprendre les liens entre un écosystème et les enjeux de la création. Pour cela il faut revisiter l'histoire économique et réglementaire du cinéma français, pour comprendre les spécificités du modèle hexagonal. Comment se conjuguent aides publiques, réglementations et secteur privé, dans le domaine de la production comme de la diffusion des films. En quoi la différence entre « copyright » et « droit d'auteur » affirment une philosophie différente du cinéma. Qu'est-ce qui définit l'exception culturelle française. Quelle est la nécessité d'une chronologie des médias. Quels sont les nouveaux acteurs de cette chronologie. Quid de la concentration industrielle.

Bibliographie :
Chloé Delaporte, *Géopolitique du cinéma*, Le cavalier beu, 2025.
Frédéric Sojcher, *Anatomie du cinéma, ce qu'il faut savoir avant de se lancer*, Éditions du Nouveau Monde, 2025.

Site Internet : syritzy.com

*****

EP D3 060125 Esthétique du son (3 ECTS)
Caroline SAN MARTIN - Mercredi 15 h - 17 h (Amphi)

Ce cours explorera l'univers sonore des films. Nous les décrirons et les analyserons tout au cours de son histoire : depuis les temps du muet pour les imager jusqu'aux pratiques contemporaines pour le spatialiser. 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. Il a également une visée historique puisque nous nous intéresserons à l'histoire des techniques. Enfin, il nous permettra de mieux connaître les métiers du cinéma notamment ceux qui ont trait à la conception sonore, au montage et au mixage.

Bibliographie
BARNIER Martin, *En route vers le parlant, Histoire d'une évolution technologique, économique et esthétique du cinéma (1926-1934)*, Liège, Céfal, 2002.
BORDWELL, David et THOMPSON, Kristin, *L'Art du film. Une introduction,* Bruxelles, De Boeck Université. 2000.
BRENEZ, Nicole, *De la figure en général et du corps en particulier*, coll. « Arts et cinéma », Bruxelles, De Boeck Université, 1998
CAMPAN, Véronique, *L'Écoute filmique. Écho du son en image*, Vincennes, PUV, 1999
CARDINAL, Serge, *Profondeurs de l'écoute et espaces du son. Cinéma, radio, musique*, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2018.
DALLAIRE, Frédéric, *La création sonore au cinéma, Pensée et pratique du mixage*, Rennes, PUR, 2026.
JULLIER, Laurent, *Les Sons au cinéma et à la télévision, précis d'analyse de la bande-son.* Coll. « Cinéma et Audiovisuel », Paris, Armand Colin, 1995.
MOUELLIC, Gilles, *La Musique de film*, Paris, Les Cahiers du cinéma/CNPD, 2003.
PINEL, Vincent, *Vocabulaire technique du cinéma*, coll. « 128 », Paris : Nathan, [1981] 1999.

*****

- **Gr. 1 Camille BUI -** Vendredi 14h-16h 251

Formes et politiques du temps étiré

À partir de la pratique de l'analyse de séquences, ce cours propose d'interroger une tendance du cinéma contemporain parfois désignée par l'expression générique de « cinéma lent », mais qui regroupe en réalité des approches multiples de la mise en scène. Dans des œuvres aussi différentes que celles de Chantal Akerman, Wang Bing, Lucrecia Martel, Tsai Ming-liang, Kelly Reichardt ou Apichatpong Weerasethakul, il s'agira de décrire, d'explorer et de comparer différentes modalités esthétiques de l'étirement du temps, en questionnant leurs filiations historiques avec le cinéma moderne de l'image-temps et en construisant des échos interculturels. Quelques motifs récurrents au sein des films – la marche, le sommeil, le désir – pourront orienter ce chemin analytique, qui articulera une approche phénoménologique des films à une réflexion sur l'expérience spectatorielle, dans ses dimensions sensibles et politiques.

Bibliographie générale :

Bellour, Raymond. *L'Entre-images. Photo, cinéma, vidéo*. Paris : La Différence, 2002.
Bui, Camille et Sarah Leperchey (dir.), *Figures du sommeil au cinéma*, Paris : Classiques Garnier, 2025.
Campany, David. *Photography and Cinema*. London : Reaktion, 2008.
De Luca, Tiago, et Nuno Barradas Jorge, éd. *Slow Cinema*. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2016.
Deleuze, Gilles. *Cinéma 2. L'Image-temps*, Paris : Ed. de Minuit, 1985.
Doane, Mary Ann. *The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, The Archive*. London : Harvard University Press, 2002.
Maury, Corinne. *Marcher au cinéma, lignes d'existences*, Cherbourg-en-Cotentin : De l'Incidence éditeur, 2024.
Rancière, Jacques. *Les Temps modernes*. *Art, temps, politique.* Paris : La Fabrique, 2018.
Tarkovski, Andrei. *Le Temps scellé*. Paris : Éditions du Seuil, 1992.
Thomas, Benjamin, *Faire corps avec le monde. De l'espace cinématographique comme milieu.* Strasbourg : Circé, 2019.

Modalités d'évaluation :

- Contrôle continu : une analyse de séquence à réaliser chez soi et un examen de fin de semestre sur table (questions de cours)
- Contrôle terminal : examen de fin de semestre sur table (questions de cours)

- **Gr. 2 Josué Morel** (*réservé aux étudiants de la double licence cinéma/gestion)* - Lundi 11h-13h 432

Après une introduction récapitulant les enjeux et problèmes soulevés par l'exercice de l'analyse filmique, chaque cours consistera en l'analyse collective d'extraits de films couvrant une large période (des années 1960 à nos jours) réalisés par des cinéastes tels que Jean-Luc Godard, Chantal Akerman, Agnès Varda, Francis Ford Coppola, Kelly Reichardt, Maurice Pialat, David Lynch, Jacques Perconte, etc. Le cours sera organisé en modules permettant d'étudier diverses modalités esthétiques de la modernité cinématographiques (crise de l'action, étirement de la temporalité, hybridation de la fiction et du documentaire) et enjeux du cinéma contemporain (expérimentations sur l'image numérique, réemploi et distorsions de formes existantes, etc.).

- **Filmographie indicative :**
  Le Mépris, Jean-Luc Godard (1963)
  Blow Up, Michelangelo Antonioni (1966)
  News From Home, Chantal Akerman (1976)
  Stalker, Andreï Tarkovski (1979)
  Sans toit ni loi, Agnès Varda (1985)
  Sous le soleil de Satan, Maurice Pialat (1987)
  Dracula, Francis Ford Coppola (1992)
  Cemetery of Splendour, Apichatpong Weerasethakul (2015)
  Certaines femmes, Kelly Reichardt (2017)
  Twin Peaks : The Return, David Lynch (2018)
  M (Madeira), Jacques Perconte (2014)

- **Bibliographie :**
  AMIEL, Vincent, *Esthétique du montage*, Paris, Armand Colin, 2014.
  AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel, VERNET, Marc, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 2016.

AUMONT, Jacques, *Moderne ?, Comment le cinéma est devenu le plus singulier de tous les arts*, Paris, Cahiers du cinéma, 2007.
DELEUZE, Gilles. *Cinéma 2. L'Image-temps*, Paris : Ed. de Minuit, 1985.
METZ, Christian, Paris, Essais sur la signification au cinéma, Klincksieck, 2013

- **Modalité d'évaluation** : la note de contrôle continu comme le partiel consisteront en une analyse de séquence sur table.

- **Gr. 3 Stéphane DELORME -** Mardi 16h-18h 251

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. Munau (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

- **Gr. 4 Sarah OHANA -** Mardi 16h-18h 230

Ombre et lumière au cinéma : de l'opacité du cadre à la saturation lumineuse : 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 (Abel Ferrara, Carl Theodor Dreyer, Philippe Garrel, etc.) en partant d'écrits théoriques sur l'ombre (Platon, Stoichita, Tanizaki, von Chamisso) pour révéler son pouvoir de suggestion. Nous traiterons de l'esthétique photographique singulière du film noir et de la représentation de la nuit au cinéma. 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 directeurs de la photographie (Alekan, Coutard) et à des essais théoriques (Jacques Aumont, Fabrice Revault d'Allonnes).

Bibliographie :

Jacques Aumont, *Le montreur d'ombres*, Librairie Philosophique J. Vrin, 2012.
Jacques Aumont, *L'attrait de la lumière*, Yellow Now, 2010.
Jacques Loiseleux, *La lumière en cinéma*, Cahiers du cinéma, les petits cahiers, Scérén-CNDP, 2004.

Filmographie

One from the Heart (Francis Ford Coppola, 1982)

Fog (John Carpenter, 1979)
Le Bonheur (Agnès Varda, 1965)
Night on Bald Mountain /Une nuit sur le Mont chauve, (Alexandre Alexeïeff et Claire Parker, 1933)
Obsession (Curry Barker, 2025)

EP D3 060525 Pratiques intermédiales (2 ECTS)

Gr. 1 M. Stéphane DELORME - Lundi 17h-19h 432
Critique de films
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. L'exercice portera le plus souvent sur les films à l'affiche. Le cours a lieu les deux semestres. Idéalement il est préférable de suivre cette formation à la critique toute l'année. Il est possible néanmoins de ne choisir le cours que pour un seul semestre. Le premier semestre donnera une base historique et théorique, tout en commençant le travail d'écriture. Le second sera majoritairement dédié à l'écriture, tout en alternant avec des prolongements théoriques.

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

Gr. 2 Juliette GAUDIN - Lundi 12h-14h 146
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.

Gr. 3 Cécile GÉRARD - Mardi 11h-13h 331
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.

Gr. 4: Lou JULLIEN et **Gaëtan RICCIUTI -** Lundi 10h-12h 331
Création sonore
Ce cours, qui se déroule autour de la création d'une œuvre sonore en petit groupe, a pour objectif d'approfondir les compétences des étudiants en prise de son, montage et post-production audio. À travers des recherches sur le

terrain, telles que les enregistrements sur place et l'analyse de pratiques comme le documentaire radiophonique ou le podcast, nous aborderons les différentes dimensions du son, tant d'un point de vue esthétique que narratif. Après un rappel des techniques et outils essentiels, l'accent sera mis sur l'écriture sonore : comment structurer un projet sonore à partir d'une recherche approfondie et comment utiliser les outils de post-production pour sculpter le son et le mettre en scène. Les étudiants auront ainsi l'opportunité de développer une approche plus poussée du son, en explorant ses multiples facettes et en appliquant ces connaissances pour la réalisation de leur projet de fin de semestre.

*****

EP D3 060725 Cinémas documentaires (4 ECTS)
Camille BUI - Vendredi 16h-18h Amphi

Ce cours propose d'explorer l'histoire du cinéma documentaire d'une façon non chronologique, à partir d'enjeux esthétiques, théoriques et politiques traversant les genres, les époques et les aires géographiques. En s'interrogeant sur ce que peut être un personnage de non-fiction, sur la présence du ou de la cinéaste au sein de son film ou encore sur les approches multiples du montage, il s'agira de composer une histoire ouverte des formes documentaires en procédant par échos et écarts.

Liste indicative de cinéastes, par ordre alphabétique :
Chantal Akerman, Wang Bing, Michel Brault, Dominique Cabrera, Shirley Clarke, Eduardo Coutinho, Alice Diop, Mati Diop, Harun Farocki, Robert Flaherty, Georges Franju, Denis Gheerbrant, Joris Ivens, Naomi Kawase, Robert Kramer, Claude Lanzmann, Richard Leacock, Cecilia Mangini, Chris Marker, Albert et David Maysles, Groupes Medvedkine, Ross McElwee, Shinsuke Ogawa, Rithy Panh, Pier Paolo Pasolini, Pierre Perrault, Adirley Queirós, Jean Rouch, Johan van der Keuken, Agnès Varda, Dziga Vertov, Jean Vigo, Frederick Wiseman.

Bibliographie générale :
Caillet, Aline. *Dispositifs critiques. Le documentaire, du cinéma aux arts visuels*, Rennes : PUR, 2014.
Comolli, Jean-Louis. *Cinéma contre spectacle*, Lagrasse : Verdier, 2009.
Comolli, Jean-Louis. *Corps et cadre. Cinéma, éthique, politique*, Lagrasse : Verdier, 2012.
Deleuze, Gilles. « Chapitre 6 : Les puissances du faux ». Dans *Cinéma 2. L'Image-temps*, Paris : Minuit, 1985.
Fiant, Antony, et Isabelle Le Corff, dir. *L'art documentaire et politique contemporain*. Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes, 2022.
Froger, Marion. *Le cinéma à l'épreuve de la communauté : Le cinéma francophone de l'Office national du film, 1960–1985*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2010.
Lioult, Jean-Luc. *De mouvants indices du monde : documentaire, traces, aléas*. Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence, 2008.
Minh-Ha, Trinh T. « Documentary Is/Not a Name ». *October*, vol. 52 (printemps 1990) : 76–98.
Niney, François. *L'épreuve du réel à l'écran*. Bruxelles : De Boeck, 2002.
Niney, François, *Le Documentaire et ses faux-semblants*, Paris : Klincksieck, 2009.
Nichols, Bill. *Introduction to Documentary*. 4e éd. Bloomington : Indiana University Press, 2024.
Nichols, Bill. *Representing Reality*. *Issues and Concepts in Documentary* : Indiana University Press, 1991.
Van der Keuken, Johan, et Albera, François (dir.). *Aventures d'un regard*. Paris : Cahiers du cinéma, 1998.

Ressources en ligne :
Université Populaire du Cinéma, Cinémathèque du Luxembourg // Saison 11 Documentaire, 2021 :
Leçon 0 : Éloge du documentaire, par Frédéric Sabouraud : https://vimeo.com/511472379
Leçon 1 : Histoires, par Laurent Le Forestier : https://vimeo.com/513814691
Leçon 2 : Poésie, par Gabriela Trujillo : https://vimeo.com/529306051
Leçon 3 : Observation, par Camille Bui : https://vimeo.com/540114854
Robles, Amanda et Julie Savelli, « Histoire du cinéma documentaire », Upopi, frise :
https://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-documentaire
Collectif, « Penser le cinéma documentaire », Série de vidéos pédagogiques en ligne :
https://www.canal-u.tv/chaines/tele-amu/penser-le-cinema-documentaire

Modalités d'évaluation :
Examen de fin de semestre : questions sur le cours, les lectures et les films au programme.

*****

EP D3 061919 – Cinémas non-narratifs (3 ECTS)

- **Gr 1. Frédéric TACHOU -** Jeudi 17h-19h 251

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
CASETTI 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.

- **Gr. 2 Sarah Ohana -** Mardi 11h - 13h 432

Portraits, autoportraits dans le documentaire et la vidéo : Ce cours se propose d'interroger les notions de portrait et d'autoportrait à travers la forme documentaire du journal filmé, de la vidéo performative et de la photographie (en abordant les œuvres d'Ed Pincus, Ross McElwee, Alain Cavalier, Dominique Cabrera, Hervé Guibert, Jonathan Caouette, Agnès Varda, etc.). La mise en scène de soi sera analysée par le biais des partis pris singuliers adoptés par l'ensemble de ces cinéastes : emploi d'une voix-je, plan au miroir, reconstitution de souvenirs, utilisation de musique ou dedéformations de l'image. La distinction opérée par le cours sera celle de choisir de faire un film sur soi ou sur quelqu'un d'autre et de la distance nécessaire employée pour désigner l'autre. Nous prendrons l'exemple du film sur un musicien ou une musicienne en explorant notamment la filmographie des frères Maysles (lors de la validation du cours, il sera possible de soumettre un documentaire ou une photographie reprenant une des formes étudiées en cours).

Bibliographie sélective :
François Niney, *L'Épreuve du réel à l'écran : Essai sur le principe de réalité documentaire*, 2ème édition, De Boeck, 2002.
Juliette Goursat, *Mises en « je » : autobiographie et film documentaire*, Aix en Provence, 2Presses Universitaires de Provence, 2016.
Ross McElwee, « Trouver sa voix » in *Trafic* n°15, Été 1995.

Liste de films
"Demain et encore demain, journal 1995" (Dominique Cabrera, 1998).
"Photographic Memory" (Ross McElwee, 2011).
"La Pudeur ou l'Impudeur" (Hervé Guibert, 1992).

Modalités d'évaluation :
Un partiel sur table et un dossier.

- **Gr. 3 Stefano Miraglia -** Mardi 17h - 19h 311

La présence des images en mouvement dans l'espace d'exposition, sous forme de création artistique ou de geste curatorial, 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 : le *white cube* et la *black box*. Les différentes approches théorico-ontologiques du cinéma exposé (Bellour, Bullot, Michaud, Uroskie) 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.
BOVIER François et MEY Adeena (dir.), *Cinéma Exposé / Exhibited Cinema*, Lausanne, ECAL / École cantonale d'art de Lausanne, 2014.
BULLOT Érik, *Sortir du cinéma. Histoire virtuelle des relations de l'art et du cinéma*, Genève, MAMCO, 2013.
FILIPOVIC Elena, « The Global White Cube », *On Curating 22: Politics of Display*, 2014.
MICHAUD Philippe-Alain, *Sur le film*, Paris, Éditions Macula, 2016.
O'DOHERTY Brian, *Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space. Expanded Edition*, Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1999.
UROSKIE Andrew V., *Between the Black Box and the White Cube. Expanded Cinema and Postwar art*, Chicago, University of Chicago Press, 2014.

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 D3 060925 Ateliers pratiques (3 ECTS)

Gr. 1 Maéva BÉROL - en intensif la semaine du 18/01 334
Lundi 9h-12h/ 13h-15h
Mardi 9h-12h/ 13h-15h
Mercredi 9h-12h/13h-15h
Jeudi 9h-12h/ 13h-15h
Vendredi 9h-13h
Direction de la photographie

Gr. 2 Laura CHELFI et Valentine GELIN (réservé aux étudiants de la double licence cinéma/gestion) -
Vendredi 14 h - 16 h (334)
Technique de prise de son

Gr. 3 Jean-Maxime FEUTRY - en intensif la semaine du 18/01 360
Lundi 9h-12h/ 13h-15h
Mardi 9h-12h/ 13h-15h
Mercredi 9h-12h/13h-15h
Jeudi 9h-12h/ 13h-15h
Vendredi 9h-13h
Atelier « monter un film de fiction »
À partir des rushes d'un film de fiction, les étudiant.es réaliseront le montage d'une ou plusieurs séquences, en se confrontant directement aux enjeux du montage : choix des prises et jeu des acteurs.ices, problèmes de rythme et différences de style, chacun.e pourra expérimenter le rôle des monteur.euses de cinéma. Cours sous la forme d'un atelier de cinq jours.

Gr. 4 Caroline SAN MARTIN - Mardi 15h - 17h 250
Scénario
Cet atelier pratique vise principalement à approfondir les techniques d'écriture scénaristiques (normes et dramaturgie) à travers l'élaboration d'un scénario de court-métrage mais aussi à envisager la fonction de lecteur et script-docteur. Nous aborderons le scénario en revenant sur les bases de la dramaturgie et 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 la série.
Avoir déjà suivi un cours de scénario est fortement conseillé.

Bibliographie :
ARISTOTE, *La Poétique*, Paris, Le Livre de poche, coll. « Classiques », 1990
DELEUZE, Gilles, *L'Image-mouvement*, Paris, Minuit, 1983
KING, Stephen, *Écriture. Mémoires d'un métier*, Paris, Le livre de Poche, [2003] 2021.
MERANGER, Thierry, *Le Court-métrage*, Paris, Les Cahiers du cinéma, 2007
RAYNAUD Isabelle, *Lire et écrire un scénario*, Paris, Armand Colin, 2012.

*****

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

Cours annuel : pour le suivi des projets, il est recommandé de s'inscrire si possible avec un.e même enseignant.e au S1 et au S2.

- **Gr. 1 Émilie LAMOINE -** Mercredi 9h-12h 331

Atelier fiction (et ses lisières)
Pendant le semestre, les étudiant·es écrivent à deux un scénario de court-métrage de fiction (pouvant se trouver aux lisières du documentaire, du film essai, de l'art vidéo, et durant au maximum une quinzaine de minutes), qui sera réalisé au second semestre. Les projets devront se confronter à l'épreuve du réel et aux questions de mise en scène et faisabilité : ainsi l'écriture des films devra être nourrie par un travail de documentation, repérages,

rencontres et/ou essais filmiques (selon les projets), afin qu'ils soient prêts à être tournés à l'issue du semestre. L'atelier pratique sera articulé à la projection de court-métrages, aux propos de leurs réalisateur·ices, et à une méthodologie des étapes de préparation, tandis que chaque avancée du travail donnera lieu à des échanges collectifs et des retours individuels permettant de réfléchir les intentions.

Bibliographie :
AKERMAN Chantal, Autoportrait en cinéaste, Paris, Cahiers du cinéma-Centre Pompidou, 2004.
COMOLLI Jean-Louis, SORREL Vincent, Cinéma, mode d'emploi. De l'argentique au numérique, Lagrasse, Verdier, 2015.
VILLAIN Dominique, Faire des films : entretiens, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 2016.

Filmographie :
Saute ma ville de Chantal Akerman, 1968.
En rachâchant de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, 1982.
Ménage de Pierre Salvadori, 1992.
La peur, petit chasseur de Laurent Achard, 2004.
Thermidor de Virgil Vernier, 2009.
Fireflies de Pauline Curnier-Jardin, 2022.

Modalités d'évaluation :
Seront évalués, d'une part, un dossier réalisé en binôme comprenant le scénario, un synopsis court, une note d'intention ainsi que le travail préparatoire (qui pourra prendre une forme filmique) et, d'autre part, une fiche de lecture individuelle d'un scénario d'un autre binôme écrit durant le semestre.

- **Gr. 2 Rémi LAINE** et **Aymeric COLLETTA –** Mercredi 9h-12h 334

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 plateformes), 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*

- **Gr. 3 Lucie SZECHTER -** Lundi 14h-17h 432

Atelier fiction et documentaire : faire corps

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 : Paula RODRÍGUEZ POLANCO -** Vendredi 9 h - 12 h (311)

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 D3 061125 Module de méthodologie documentaire : (2 h)

EP D3062719 Module de préprofessionnalisation (6h)

EP D306LA15 - Langue vivante obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR

*****

EP 3061215 – Esthétique et poétique du film (5 ECTS)
José MOURE et **Cécile GORNET -** Mercredi 16h - 18h Amphi

Ce cours se propose de questionner quelques figures et configurations signifiantes à l'œuvre dans les films (le plan, le gros plan, le plan-séquence, le champ-contrechamp, le raccord et le faux raccord, le regard caméra, le split-screen, …) à travers des exemples et dans une perspective à la fois historique, théorique et esthétique.

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 1*, *L'Image-temps. Cinéma 2*, Paris, Editions de minuit, 1983, 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 d'élaborer une problématique mettant en jeu une approche comparative et de proposer un plan détaillé illustré par des photogrammes.

*****

EP 3062015 – Approches contemporaines (5 ECTS)
Émilie LAMOINE - Vendredi 9h - 11h Amphi

Le cours présentera un panorama non exhaustif de l'esthétique du cinéma contemporain de fiction, depuis les années 1980 jusqu'à nos jours, en Amérique du Nord, Europe et Asie (ainsi que ponctuellement au Maghreb et en Asie de l'Ouest). Il s'agira de savoir analyser ce qu'il y a de contemporain dans un film en termes d'enjeux esthétiques, de représentation, de technologies et de processus de fabrication. Les films étudiés seront analysés sous l'angle du trouble et de l'hybridation : sur un axe narratif, à partir de l'entrelacement de différentes strates de réel et de virtuel, et sur un axe formel et technique, à partir de ce que le numérique a fait au cinéma, aussi bien sur les petites que les grosses productions. Par ce biais seront étudiés plusieurs gestes communs au cinéma contemporain : de la manipulation des simulacres au sein des dispositifs de représentation, de la soustraction et du collage hétérogène.

Bibliographie (indicative) :
AMIEL Vincent et COUTÉ Pascal, *Formes et obsessions du cinéma américain contemporain (1980-2002)*, Paris, Klincksieck, 2003.
FIANT Antony, *Pour un cinéma contemporain soustractif*, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 2014.
DELEUZE Gilles, *Cinéma 2. L'image-temps*, Paris, Minuit, 1985.

Filmographie (indicative) :
Videodrome de David Cronenberg (1983)
Close-up d'Abbas Kiarostami (1990)
The World de Jia Zhangke (2004)
Inland de Tariq Teguia (2008)
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures dApichatpong Weerasethakul (2010)
N'attendez pas trop de la fin du monde de Radu Jude (2023)
[La liste des films à voir en intégralité sera complétée et transmise au cours du premier semestre.]

Modalités d'évaluation :
Le partiel consistera en une analyse filmique problématisée d'une séquence extraite d'un film du corpus principal (liste de films à voir en intégralité transmise en début de semestre), articulée aux enjeux esthétiques du cinéma contemporain étudiés lors du semestre.

*****

EP D3 060225 Cinémas non-européens (3 ECTS)

Gr.1 Daniela RICCI - Jeudi 17h -19h 331
Cinémas non-européens : les cinémas d'Afrique et des diasporas
Le cours vise à offrir un panorama des cinémas d'Afrique subsaharienne et de leurs diasporas. Apparues dans le contexte des bouleversements socio-politiques et cinématographiques des années 1960, ces cinématographies ont profondément renouvelé les formes de représentation et contribué à une véritable révolution esthétique. À travers l'étude de quelques films emblématiques - de fiction et documentaires, longs et courts métrages -, le cours propose d'explorer leur diversité formelle, linguistique, thématique et générique. Il en retrace l'histoire, les évolutions, les circulations et les reconfigurations, des indépendances à nos jours, en mettant en regard les œuvres réalisées sur le continent et celles produites dans l'espace de la diaspora. Une attention particulière sera portée aux questions de la représentation, du point de vue à la lumière des principales approches des études postcoloniales.

Bibliographie
Olivier Barlet, *Les cinémas d'Afrique noire, le regard en question*, Paris, L'Harmattan, 1997.
Anne Cremieux, Gilles Remillet, Daniela Ricci, Melissa Thackway, « Traversées, frontières et circulations dans les films d'Afrique et de ses diasporas », *Ecrans*, 2018-2, n° 10, 2020.
Ricci Daniela, *Cinémas des diasporas noires : esthétiques de la reconstruction,* Paris, L'Harmattan, 2016.
Catherine Ruelle, (sous la direction), en collaboration avec Clément Tapsoba et Alessandra Speciale, *Afriques 50 : Singularités d'un cinéma pluriel*, Paris, L'Harmattan, 2005.
Tcheuyap Alexie, *Postnationalist African Cinemas*, Manchester & New York, Manchester University Press, 2011.
Lectures de textes suggérés pendant le cours.

Modalités d'évaluation :
Contrôle continu (50%) : Devoir maison (dossier d'analyse esthétique d'un film).
Partiel de fin de semestre (50%) : Devoir sur table (questions de cours).

Gr.2 Hilal AHISKALI et **Xinmin HU** - Jeudi 12h -14h 440
Cinémas non-européens : cinéma turc et cinéma chinois

1) Hilal AHISKALI, Le cinéma turc : Ce cours retracera l'histoire du cinéma turc, de ses origines à la fin de l'Empire ottoman jusqu'à la période contemporaine. Nous explorerons successivement l'influence du théâtre, l'âge d'or du cinéma de Yeşilçam, ainsi que le cinéma d'auteur. À travers une approche à la fois historique, esthétique et théorique, les étapes de cette évolution seront analysées par l'étude d'extraits filmiques, en mettant en lumière les contributions des réalisateurs comme des réalisatrices. La participation des étudiant.e.s sera essentielle, comme nous examinerons notamment l'influence du cinéma français sur la production, la distribution et la diffusion du cinéma turc en festival, au cours d'échanges favorisant la réflexion collective. Enfin, nous approfondirons l'œuvre de cinéastes majeurs tels que Muhsin Ertuğrul, Ömer Lütfi Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Fatih Akın et Derviş Zaim afin de saisir la dynamique de mutation du cinéma turc au fil des décennies.

Bibliographie :
Mehmet Basutçu, *Le Cinéma Turc*. Paris, Centre Georges Pompidou, 1996.
Savaş Arslan, *Cinema in Turkey: A New Critical History*. Oxford University Press, 2011.
Tunç Yildirim, *Une période emblématique du cinéma turc : le cinéma de Yeşilçam (1948-1971)*. Paris, Éditions Isis (coll. « Les cahiers du Bosphore »), 2014.
Mehmet Öztürk, « Le cinéma politique et engagé turc ». *Regards*, n° 27, Université Saint-Joseph, Beyrouth, 2022.
Özge Erbek, *Le cinéma turc contemporain à travers les représentations de l'autre et de la différence (1990-2010)*, Thèse de doctorat, sous la direction de Jean Antoine Gili, Paris 1- École doctorale d'Histoire de l'art, 2013.
Yves Thoraval, « Lettre d'Istanbul. Cinéma turc : l'embellie » in *Cemoti* : *Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien*, n°26, 1998.
Ece Vitrinel, « Évolution du paysage cinématographique en Turquie et le rôle des Instituts français » in *Des ciné-goûters aux séances pour les cinéphiles*, sous la direction de Giusy Pisano, Les cinémas des Instituts français et des Alliances françaises, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2021.

Films à voir :
Aysel, la fille du marécage (Muhsin Ertugrul, 1935), *Frappez la putain*, (Ömer Lütfi Akad, 1949), *Un été sans eau* (Metin Erksan, 1963), *Prénom Vasfiye* (Atif Yilmaz,1985), *Permission* (Yilmaz Güney, 1982), *Les Climats* (Nuri Bilge Ceylan, 2006), *Winter Sleep* (Nuri Bilge Ceylan, 2013), *La Boîte de Pandore* (Yeşim Ustaoğlu, 2008), *Shadows and faces* (Derviş Zaim, 2010).

Modalités d'évaluation :
Contrôle continu et examen final

2) Xinmin HU, Le Cinéma chinois
Ce cours propose une entrée dans la diversité et la complexité du cinéma chinois. Après une mise au point sur les notions essentielles et les débats académiques sur le sujet, nous aborderons les films sélectionnés à partir de deux pistes de lecture complémentaires. L'une est esthétique, en examinant notamment les mises en scène des combats et les figurations féminines dans ces films, des genres *wu xia pian* et policier. L'autre, en priorisant l'historicité, traitera des expériences spatiales et des modernités urbaines variées dans les films, ainsi que des industries cinématographiques correspondantes, comme celles de Shanghai des années 1930-1940.

Filmographie indicative
Femmes nouvelles, Cai Chusheng, 1935
Scenes of City Life, Yuan Mouzhi, 1935
A Touch of Zen, King Hu, 1970
The Troubleshooters, Mi Jiashan, 1988
PTU, Johnnie To, 2003

Bibliographie indicative
Bittinger (Nathalie) (dir.), *Dictionnaire des cinémas chinois : Chine, Hong Kong, Taïwan* [2019], Paris, Hémisphères éditions, 2025.

Modalités d'évaluation
Analyser un film dans une liste communiquée au début des cours, de préférence en rapport avec les sujets abordés en cours. Sous forme écrite d'au moins 5 pages, ou de film-essai accompagné d'une note de présentation d'au moins deux pages, ainsi qu'une bibliographie.

*****

Gr. 3 Mathias LAVIN - Mardi 14h-16h 250
L'enterrement du soleil ? Approche (partielle) du cinéma japonais
Le cours se concentrera sur une période circonscrite du cinéma japonais (de la fin des années 1950 au début des années 1970 environ), moins pour offrir un aperçu sur une filmographie particulièrement productive que pour analyser la coïncidence entre les dernières réalisations de cinéastes ayant commencé leur carrière pendant les années 1920 (Ozu, Naruse…), et celles de nouveaux venus, affichant une volonté subversive, à la fois formelle et politique (Oshima, Yoshida, Imamura…). Tout en accordant une place à la dimension esthétique de certaines œuvres, on se demandera notamment : qu'est-ce qu'une cinématographie nationale ? Quelles sont les tensions (fécondes) entre traditions autochtones et hybridations transnationales ? Et quelles évolutions ont marqué l'historiographie du cinéma japonais, en particulier depuis un point de vue « lointain » ?

Bibliographie :
Max Tessier (et Frédéric Monvoisin), *Le Cinéma japonais* (éd. actualisée), Armand Colin, 2018.
Mathieu Capel, *Evasion du Japon : cinéma japonais des années 1960*, Les prairies ordinaires, 2015.

*****

EP D3062219– Analyse d'un corpus filmique (4 ECTS)

- **Gr. 1 Massimo Olivero -** Lundi 14h-16h 250

Étude d'un mouvement : *Le cinéma français classique. Du réalisme poétique à la nouvelle vague (1930 – 1959)*
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 (1945-1958) 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*, *Madame Bovary*, *Le crime de Monsieur Lange, Une partie de campagne*, *La Grande Illusion*, *La Règle du jeu*
Marcel Carné : *Le Jour se lève*
Jean Grémillon : *Remorques*, *Le Ciel est à vous*, *L'amour d'une femme*
Jean Vigo : *L'Atalante*
Sacha Guitry : *Le roman d'un tricheur*
Max Ophuls : *Sans Lendemain*, *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.

- **Gr. 2 Sarah Leperchey -** Vendredi 13h-15h 432

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 spectatorielles 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 approchée 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.

*****

- **Gr. 3 Cécile Gornet -** Mercredi 13h-15h 432

Étude d'un cinéaste : *John Ford*
Le cours sera consacré au cinéaste américain John Ford (1894-1973), dont la carrière s'étend de 1917 à 1966. On étudiera son travail dans le contexte de l'industrie cinématographique hollywoodienne, 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, *John Ford*, Paris, Rivages, 1990
GALLAGHER, Tag, *John Ford. The Man and His Films*, Berkeley, University of California Press, 1986
GORNET, Cécile, *L'écriture de l'histoire au miroir du cinéma. Les westerns de John Ford*, Paris, Classiques Garnier, coll. Recherches cinématographiques, 2017
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 :

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)
Cheyenne Autumn (*Les Cheyennes*, Ford-Smith Productions/Warner, 1964)

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : analyse de séquence
Partiel : analyse de séquence

*****

EP D3 060425 Pratiques intermédiales (3 ECTS)

Gr.1 Louis SORIN et Juliette GAUDIN - en intensif la semaine du 18/01 334
Lundi 9h-12h/ 13h-15h
Mardi 9h-12h/ 13h-15h
Mercredi 9h-12h/13h-15h
Jeudi 9h-12h/ 13h-15h
Vendredi 9h-13h
Performance / installation

Gr.2 Barbara Bragato - Mardi 12h - 14h 146
Photographie

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.

- **Gr. 3 Cécile GÉRARD -** Mardi 11h-13h (331)

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

- **Gr. 4 Stéphane DELORME -** Lundi 9h -11h (230)

Gr. 4 *réservé aux étudiants de la double licence cinéma/gestion*
Gr. 4 bis (10 places pour les étudiants de la licence cinéma)

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. L'exercice portera le plus souvent sur les films à l'affiche. Le cours a lieu les deux semestres. Idéalement il est préférable de suivre cette formation à la critique toute l'année. Il est possible néanmoins de ne choisir le cours que pour un seul semestre. Le premier semestre donnera une base historique et théorique, tout en commençant le travail d'écriture. Le second sera majoritairement dédié à l'écriture, tout en alternant avec des prolongements théoriques.

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

*****

EP D3062419– 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.

- **Gr. 1 Martin ARBELAEZ** - Vendredi 11h - 14h 334

Fiction
Voir le descriptif du 1er semestre du Groupe 4 dispensé par **Paula RODRÍGUEZ POLANCO**

- **Gr. 2 Rémi LAINE et Aymeric COLLETTA -** Mercredi 9h - 12h 334

Atelier documentaire
Voir le descriptif du 1er semestre.
Le semestre sera consacré à la réalisation des projets mis en œuvre au premier semestre.

- **Gr 3 Lucie SZECHTER et Benjamin CATALIOTTI -** Lundi 14 h – 17 h (334)

Fiction et documentaire - Faire corps
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.

- **Gr. 4 Émilie LAMOINE -** Jeudi 14h-17h 432

Atelier fiction (et ses lisières).
Pendant le semestre, les étudiant·es réalisent à deux le court-métrage de fiction (pouvant se trouver aux lisières du documentaire, du film essai, de l'art vidéo, et durant au maximum une quinzaine de minutes), qui a été imaginé, écrit et préparé au premier semestre. Selon l'avancée et les spécificités des projets, chaque étape de travail, du découpage à l'organisation du tournage, des rushs bruts au premier ours jusqu'aux successives versions du montage, donneront lieu à des échanges collectifs et des retours individuels, permettant de réfléchir le tournage et le montage comme de nouvelles phases d'écriture du film. La projection de court-métrages nous conduira également à penser le sens produit par les gestes de montage.

Bibliographie
BRESSON Robert, *Notes sur le cinématographe* [1975], Paris, Gallimard Folio, 1995.
GODARD Jean-Luc, « Montage, mon beau souci », *Cahiers du Cinéma*, n°65, décembre 1956.
VAN DER KEUKEN Johan, « La Violence du regard » [1974], *in Johan Van der Keuken : aventures d'un regard : films, photos, textes*, Paris, Cahiers du cinéma, 1998.

Modalités d'évaluation
Seront évalués le film achevé et réalisé en binôme ainsi qu'une fiche individuelle reprenant les retours adressés au sujet d'un autre film du groupe, en cours de montage tout au long du semestre.

*****

EP D3061225 Initiation à la production et à la diffusion (3 ECTS)

- **Gr. 1 Jean-Paul FIGASSO -** Jeudi 14h - 16h 440

Production
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 contrats en précisant la pertinence de chacun. Dans un second temps est évoqué 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

- **Gr. 2: Caroline San Martin** - Mercredi 12h - 14h 251

Programmation et organisation du Festival du Film Court de Paris 1

Ce cours vise à organiser le Festival du Film Court de Paris 1 en partenariat avec le service de la vie étudiante. Il s'agit de penser et concevoir la programmation d'une édition, de gérer le budget, de faire la communication autour de l'événement, de trouver les commanditaires et partenaires ainsi de proposer une ligne éditoriale. Ce cours est assez exigeant et implique un très grand investissement de la part des étudiant.e.s.

Bibliographie

FREMAUX Thierry, *Sélection officielle*, Arles, Actes Sud, 2023.
RAOULT David, *Le Présentateur*, Paris, Warum, 2024.
TALLIBERT Christel, *Festivals et dynamiques cinématographiques transnationales*, Paris, L'Harmattan, 2024.

- **Gr. 3 Éric VASSARD** (*réservé aux étudiants en double licence cinéma/gestion)* - Lundi 11h - 13h 252

Écoproduction : 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 D306LN15 - Langue vivante obligatoire (3 ECTS)

SE RAPPROCHER DU DEPARTEMENT DES LANGUES : HTTP://LANGUES.UNIV-PARIS1.FR