

Université Paris Nanterre

3LAS201A

Histoire du cinéma 2 et Analyse filmique 2 : Le cinéma européen de l'arrivée du parlant à la nouvelle vague.

2h CM hebdomadaires / 2h TD hebdomadaires

CM + 8 TD

Coordination : Rose-Marie Godier

CM : Rose-Marie Godier

TD : Xavier Bittar, Grignard, Lei, Patrice Maniglier, Rigaud

CM : Rose-Marie Godier mercredi 15h30-17h30 E2

TD : Xavier Bittar jeudi 08h20-10h20 L128/ 13h20-15h20 ou 15h30-17h30 L206

TD : Eline Grignard mardi 08h20-10h20 L418/ 10h30-12h30 ou 15h30-17h30 L128

TD : Lucas Lei vendredi 13h20-15h20 L128

TD : Patrice Maniglier mercredi 8h20-10h20 L418

TD : Antoine Rigaud vendredi 15h30-17h30 L128

Description de l'enseignement

CM : L'arrivée du parlant engage le cinéma sur la voie de profondes mutations, tant au point de vue des techniques que des modes de production. En même temps, une nouvelle esthétique et d'autres enjeux restent à définir. Ce cours envisagera le cinéma européen, de l'arrivée du parlant jusqu'à la Nouvelle Vague, période pendant laquelle le cinéma s'inscrit dans le flux des événements historiques qui vont modeler notre modernité.

TD : Dans le prolongement du TD d'analyse du 1er semestre, ce TD visera à approfondir la pratique de l'analyse des films, tout en l'enrichissant de nouvelles notions, en relation avec le CM d'Histoire du cinéma 2. Le cours permet d'aborder une méthode pour analyser les oeuvres cinématographiques. Il ne s'agit pas de découvrir d'improbables grilles d'analyse qui seraient valables pour tous les films, mais de parvenir à exercer sa sensibilité sur des objets particuliers et singuliers. Pour cela, il faut tout d'abord apprendre à repérer, arpenter et baliser précisément un terrain (quel qu'il soit, du petit fragment jusqu'au regroupement de plusieurs films). Ensuite, selon la nature du terrain, apprendre à choisir des instruments (d'une part de description, d'autre part d'interprétation), empruntés à un petit lexique propre aux études cinématographiques, facile à maîtriser, ainsi qu'à des disciplines diverses, dont une certaine connaissance est à acquérir. Enfin, c'est la finalité de l'analyse (et non sa fin, car l'analyse, par définition, n'a pas de fin), superposer et appareiller une pensée propre au mouvement de l'analyse qui ne contredise pas à la pensée induite par le film.

Bibliographie

Pour le CM :

- Histoire mondiale du Cinéma, Georges Sadoul, Paris, Flammarion, 1949.
- Cinéma et histoire, Marc Ferro, Paris, Denoël-Gonthier, 1977.
- Le Cinéma, l'art d'une civilisation, (1920-1960), Daniel Banda et José Moure, Paris, Flammarion, 2011.
- Histoire du cinéma français, Jean-Pierre Jeancolas, Paris, Nathan, 1995.
- Le Cinéma allemand, Bernard Eisenschitz, Paris, Nathan, 1999.
- Le Cinéma italien, 1945-1995, Laurence Schifano, Paris, Nathan, 1995.
- Le Cinéma japonais, Max Tessier, Paris, Nathan, 1997.

Pour les TD :

- Jacques Aumont et Michel Marie, l'analyse des films, Nathan, Paris, 1988
- Laurent Jullier, L'analyse de séquences, Nathan, Paris, 2002
- Collection « Synopsis », Nathan
- Collection hors commerce « Cahiers de notes sur... », Enfants de cinéma/CNC (<http://www.enfants-decinema.com/2011/ecole-et-cinema/cahiers.html>)

Modalités de contrôle

1 note pour le CM et 1 note pour le TD comptant à 50 % chacune pour la note finale.

CM : Un devoir final de 2h, portant sur le programme du CM.

TD : moyenne de 3 notes (2 devoirs sur table et un devoir maison).

Université Paris Nanterre

3LAS210A

Etude d'un cinéaste

2h TD hebdomadaires

TD : Anne-Violaine Houcke et Marina Vidal-Naquet

Description de l'enseignement**TD 1 : Pier Paolo Pasolini (A.-V. Houcke)** Vendredi 15h30-17h30 L418

On peut dire de Pasolini ce que lui-même a dit – via son « maître » l'historien d'art Roberto Longhi – du Caravage : qu'il a inventé un nouveau monde « profilmique » (des nouveaux types de personnes, d'objets, de paysages) ; une nouvelle lumière ; et surtout, ce que Pasolini « préfère de loin : les inventions de formes ». Né sous le fascisme, Cassandre d'un « Nouveau fascisme », Pasolini a oeuvré (tout)-contre son temps, en contemporain intempestif : « Hérétique », pour reprendre une épithète qui, accolée à Pasolini, est devenue quasi homérique.

Le cours s'intéressera à l'oeuvre cinématographique de Pasolini dans ses relations avec sa production critique, poétique, littéraire, théâtrale, théorique, pour en questionner l'hérésie esthétique et politique. Il s'intéressera à l'intermédialité de cette oeuvre.

TD 2 : René Allio (M. Vidal-Naquet) Mercredi 17h40-19h40 L211

Peintre puis décorateur et scénographe, René Allio (1924-1995) s'essaie au cinéma à partir du milieu des années 1960. Très vite reconnu comme un cinéaste majeur, il fut pourtant par la suite quelque peu oublié. Cinéaste inclassable, au regard critique acéré, René Allio n'a cessé d'expérimenter diverses formes et genres avec une grande ingéniosité. À travers son cinéma, il entend donner une place de premier plan aux grands absents de l'Histoire et des histoires que racontent le cinéma : femmes et hommes du peuple, paysans, habitant(e)s des banlieues parisiennes. Ainsi, depuis Marseille, ville natale à laquelle il ne cesse de revenir, en passant par les Cévennes ou la Normandie, entre autres, il pose, tout au long de ses films, qu'il s'agisse de fictions contemporaines, de films historiques, ou encore de documentaire autobiographique, la question de l'inscription des mémoires dans l'espace, dans les territoires, mémoires historiques ou mémoire marseillaise familiale, et met en lumière différents travers de l'ordre social, familial et politique de la société française, passée ou contemporaine.

Bibliographie**TD 1 : Pier Paolo Pasolini (A.-V. Houcke)**

- Francesco Galluzzi, « Peinture et cinéma chez Pasolini », *Trafic*, Printemps 2010, n°73, p. 110-124
- Hervé Joubert Laurencin, *Pasolini. Portrait du poète en cinéaste*, Paris, Cahiers du cinéma, 1995
- Bertrand Levergeois, *Pasolini. L'Alphabet du refus*, Paris, Editions du Félin, 2005
- Pier Paolo Pasolini, *Qui je suis*, traduit par Jean-Pierre Milelli, Paris, Arléa, 1999
- Pier Paolo Pasolini et Jean Dufлот, *Pier Paolo Pasolini. Entretiens avec Jean Dufлот*, Paris, Gutenberg, 2006
- Une grande partie de l'oeuvre de Pasolini a été publiée en italien aux éditions Mondadori entre 1998 et 2003. Des traductions françaises existent chez divers éditeurs.

Une bibliographie obligatoire complémentaire sera donnée en début de semestre.

TD 2 : René Allio (M. Vidal-Naquet)

- René ALLIO, *Les Carnets. 1958-1975*, éditions l'Entretemps, Lavérune, 2016
- Guy GAUTHIER, *Les chemins de René Allio*, éditions du Cerf, Paris, 1993
- Sylvie LINDEPERG, Myriam TSIKOUNAS et Marguerite VAPPEREAU (dir.) : *Les histoires de René Allio*, Presses universitaires de Rennes, 2013
- *René Allio, le mouvement de la création*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2017
- Bertold BRECHT, *La vieille dame indigne et autres histoires*, L'Arche, 1989.
- *Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur, mon frère... Un cas de parricide au XIXe siècle*, présenté par Michel FOUCAULT, Gallimard, Paris, 1973.

Une bibliographie complémentaire sera donnée ultérieurement aux étudiants.

Modalités de contrôle

La note finale sera la moyenne de deux notes (50% chacune) : une en milieu de semestre et une en fin de semestre (2h)

Licence 2ème année

Université Paris Nanterre

3LAS402A

Cinéma et autres arts

2h CM Patrice Maniglier

CM mercredi 10h30-12h30 E2

Description de l'enseignement

Depuis son origine, le cinéma, afin même de se faire reconnaître comme un art, s'est défini par relation avec les autres arts. Ainsi en va-t-il de sa controverse première avec le théâtre chez les pionniers (Vertov, Eisenstein, Epstein) jusqu'à son inquiétude contemporaine à l'égard du jeu vidéo, en passant par sa tentative pour s'appropriier le grand art de la peinture ou sa réflexion constante sur la photographie. Le cours introduira les étudiants à quelques grands moments de cette controverse, en insistant tout particulièrement sur la capacité du cinéma non seulement à s'appropriier les autres arts (en se rêvant comme un art total), à réfléchir sur eux, mais aussi à proposer un véritable modèle conceptuel susceptible de s'étendre à tous, et qui de fait a donné lieu à ce qu'on peut appeler une véritable cinématisation des arts.

La version courte du recueil d'articles d'André Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma*, constitue la base de lecture de ce cours.

Bibliographie**Ouvrage à lire en entier :**

- André Bazin, *Qu'est-ce que le Cinéma ?*, Paris, Cerf, « 7art », 1985

Lectures obligatoires :

- Dziga Vertov, « Nous, Variante du Manifeste », et extrait de *Articles, Journaux, Projets*, trad. Sylviane Mosse et Andrée Robel, Paris, Les Cahiers du Cinéma, 10/18, 1972, pp. 15-34
- Sergei Eisenstein, « Du Théâtre au Cinéma », in *Le Film : sa forme, son sens*, trad. Armand Panigel, Paris, Christian Bourgeois Editeur, 1976, pp. 111-126
- Jean Epstein, « Le cinéma et les lettres modernes » (1921) et « Bonjour cinéma » (1921), in *Écrits pour le cinéma, 1921-1953*, Paris, Seghers, 1974, pp. 65-69 et pp. 85-102.
- Jacques Rancière, « Prologue : Une fable contrariée », in *La Fable Cinématographique*, Paris, Galilée, 2001, pp. 7-28.
- Gilles Deleuze, « Qu'est-ce que l'acte de création? », *Deux Régimes de Fous*, Paris, Minuit, 2003.
- Eric Rohmer, « Vanité que la peinture », in *Le Goût de la Beauté*, Paris, Cahiers du cinéma, 1984.
- Walter Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », in *Œuvres III*, trad. Maurice de Gandillac, Paris, Gallimard-Folio, 1971.

Modalités de contrôle

La note finale est un devoir sur table consistant en une dissertation guidée par des questions (2h) ou la moyenne de cette note et de celle obtenue pour un travail facultatif à faire à la maison.

Université Paris Nanterre

3LAS406A

Cinéma et multimédia

Stéphane Privat

2h TD hebdomadaires

Lundi 17h40-19h40 L128

Description de l'enseignement

Ce cours propose d'analyser des œuvres et des performances multimédias mettant en jeu le regard, les mots et les gestes d'un « témoin » confronté à des archives filmiques (par exemple le film *Level Five* de Chris Marker, la reconstitution d'Hamlet par le Wooster Group ou encore le jeu vidéo *The Witness* de Jonathan Blow). Au fil des séances et de l'analyse, il s'agira de définir ce témoin comme un « personnage conceptuel » (Deleuze et Guattari) et de voir comment les images cinématographiques qu'il redistribue agissent à leur tour au sein des autres médias qui les accueillent.

Bibliographie

- AUMONT Jacques, MARIE Michel, *L'analyse des films*, 3ème édition, éd. Armand Colin, 2015
- METZ Christian, *L'énonciation impersonnelle ou le site du film*, éd. Meridiens Klincksieck, 1991
- ROPARS-WUILLEUMIER, Marie-Claire, « Relire Eisenstein : le montage en expansion et pensée du dehors » in *Le temps d'une pensée*. Presses universitaires de Vincennes, Paris, 2007
- DUBOIS Philippe, *La question vidéo : entre cinéma et art contemporain*, éd. Yellow Now, 2011
- BEAU Frank, DUBOIS Philippe, LEBLANC Gerard (sous la direction de). *Cinéma et dernières technologies*, éd. De Boeck, Bruxelles, 1998
- KITTLER, Friedrich A. *Médias optiques: cours berlinois 1999*. éd. L'Harmattan, Paris, 2015 (trad. fr)

Espace cours en ligne : OUIModalités de contrôle

La note finale est la moyenne issue d'un exposé présenté au cours du semestre (50% de la note finale) et d'un dossier à rendre lors de la dernière séance (50% de la note finale).

Université Paris Nanterre

3LAM601A

Modernités cinématographiques

2h CM Anne-Violaine Houcke

CM vendredi 13h20-15h20 E2

Description de l'enseignement

Le cours porte sur la période charnière 1945-1975 qui marque un ensemble de ruptures dans les cinématographies européennes et donne naissance à la notion de « modernité cinématographique ». Le cours s'intéressera d'abord à la notion même de « modernité » pour en déterminer le sens et la portée dans le champ cinématographique. Puis il reposera sur l'étude conjointe de films-clés de la période (du néoréalisme italien à Wenders en passant par Bergman, Bresson, Buñuel, Godard etc.) et de textes critiques et théoriques qui ont défini, interrogé, pensé la question de la modernité, ses formes et ses enjeux esthétiques, artistiques, philosophiques, anthropologiques, politiques. Il ouvrira également sur l'importance de ces ruptures pour le cinéma américain.

Œuvres au programme : Un corpus obligatoire de 5 à 10 films sera indiqué en début de semestre.

Bibliographie

- André Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, CERF, 1974
- Gilles Deleuze, *Cinéma 2, L'image-temps*, Paris, Editions de Minuit, 1985

Une bibliographie obligatoire complémentaire sera donnée en début de semestre

Espace cours en ligne : Voir avec l'enseignant

Modalités de contrôle

Commentaire de texte et/ou Questions de cours (2h)

Université Paris Nanterre

3LCI604A

Cinéma(s) contemporain(s) autochtone(s).

2h CM hebdomadaires Sophie Gergaud Jeudi 10h30-12h30 L218

Description de l'enseignement

Le cinéma et les peuples autochtones ont une histoire intrinsèquement liée, les Amérindiens étant parmi les tout premiers sujets filmés. Mais la production des premiers temps offre une lecture euro-centrée de ce que les autochtones devraient être plutôt que de ce qu'ils sont vraiment. Les années 1960 marquent un premier tournant et annoncent la naissance d'une expression cinématographique autochtone propre. Si la colonisation et les diverses politiques d'acculturation constituent un contexte historique commun d'émergence à toutes les productions cinématographiques autochtones, peu à peu, en parallèle d'un cinéma dont les motivations sont majoritairement socio-politiques, des expressions plus individuelles et créatives émergent, revendiquant un statut d'art à part entière. Les contextes de production de ces films sont cependant très différents d'une communauté à l'autre, d'un pays à l'autre, et il en est de même des motivations et des objectifs des réalisateurs. Face à cette grande diversité de styles et des sujets abordés, peut-on dire qu'il existe un « cinéma autochtone » en tant que tel ? Quelles en seraient les caractéristiques ? Quels en sont les enjeux contemporains ?

Bibliographie

- Alia, Valerie, *The New Media Nation: Indigenous Peoples and Global Communication*, Berghahn Books, 2009
- Kilpatrick, Jacquelyn, *Celluloid Indians : Native Americans and films*, University of Nebraska Press, 1999
- Laprévotte, Gilles et Thierry Roche, *Indian's Song, Des Indiens au cinéma au cinéma des Indiens*, Yellow Now, 2010
- Mateus Mora, Angelica, *Cinéma et audiovisuel latino-américains, l'Indien : images et conflits*, Paris, L'Harmattan, 2012
- Piault, Marc-Henri, *Anthropologie et Cinéma*, Nathan, 2000
- Wilson, Pamela et Michelle Stewart, *Global Indigenous Media*, Duke University Press, 2008
- Worth, Sol et John Adair, *Through Navajo Eyes: An Exploration in Film Communication and Anthropology*, Indiana University Press, 1975

+ compléments donnés au fil des séances.

Modalités de contrôle

La note finale est l'addition d'un travail effectué en cours de semestre et d'une épreuve sur table en deux heures.

Université Paris Nanterre

3LAM605A

Le cinéma d'animation

2h CM Antoine Rigaud

vendredi 10h30-12h30 E2

Description de l'enseignement

Les *Animation Studies* se sont développées et organisées dans le domaine universitaire anglo-saxon depuis le début des années 1990. En France, pays devenu aujourd'hui le troisième producteur mondial d'animation, et riche d'un passé de pionniers et d'inventeurs (Émile Reynaud, premier grand animateur pré-cinématographique, Émile Cohl, premier réalisateur de dessins animés, André Martin, premier concepteur des Journées Internationales de Cinéma d'Animation, devenues Festival d'Annecy et choisissant de propager le nom du nouveau concept au milieu des années 1950, et du festival d'images de synthèse Imagina qui prépara le tournant numérique), les thèses et les jeunes chercheurs se multiplient et la seconde partie des années 2010 devrait être marquée par une structuration de la recherche en la matière, dans laquelle Paris Ouest tiendra toute sa place.

La création de ce nouveau cours va de pair avec celle d'un projet fédérateur de recherches spécifique sur le sujet dans les universités et les écoles supérieures françaises.

Le cours s'efforcera donc de faire connaître les enjeux de la connaissance savante du cinéma d'animation aujourd'hui. À travers la diversité des pays, des styles et des modes de production et de distribution, on cherchera à fixer des repères historiques, théoriques et esthétiques afin d'acquérir une capacité de lecture critique, un discernement dans la dispersion des discours, et d'accéder à une spécialisation future.

1. Innovation technologique permanente - notamment contemporaine - et archéologie du cinéma (en particulier : comparaison de la pixillation et de la capture de mouvement ; discours sur les débuts et les fins du cinéma, notion de séries culturelles)
2. Le surgissement énonciatif : naissance de l'expression « cinéma d'animation » à partir de 1953 en France, diffusion du mot et de l'idée d' « animation » après l'hégémonie du « dessin animé » ; théorie de « l'image par image » et modernités du cinéma
3. Animation limitée, animation pure, animation expérimentale : cinéma, vidéo, télévision, musée ; le cas des *Shadoks* ; retenue et déploiement chez Miyazaki et Takahata ; petits films/grands films (le problème historiquement minoritaire et nouveau du long métrage d'animation)
4. Animation et cinéma : le dessiné et l'enregistré ; la question de l'hybridation ; les cinéastes dessinateurs ; l'esthétique de l'immobilité dans les *movies*
5. Comment l'animation échappe à la « Politique des Auteurs » : Disney comme Média, Tex Avery comme Code ; McLaren, Svankmajer, Toccacafondo comme artistes ; le cartoon comme intertexte
6. L'analyse de film : l'analyste comme « désanimateur » (Kuntzel) ; la place du photogramme ; comment analyser un dessin animé.

Bibliographie

- Barthélemy AMENGUAL, Le cinéma d'animation, expression privilégiée du surréalisme à l'écran, Études cinématographiques, Paris, 1965, 38-42, p. 209-245 (repris dans Id., Du réalisme au cinéma, Paris, Nathan, 1997, p. 859-890)
- Giannalberto BENDAZZI, Cartoons. Le cinéma d'animation 1892-1992, Paris, Liana Levi, 1991
- Hervé JOUBERT-LAURENCIN, La lettre volante. Quatre essais sur le cinéma d'animation, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1997
- André MARTIN, Écrits sur l'animation.1, édités par Bernard CLARENS, Paris, Dreamland, 2000
- Collectif, dir. Jean-Michel BOUHOURS & Roger HORROCKS, Len Lye, Paris, Centre Pompidou, 2000
- Pierre HEBERT, Corps, langage, technologie, Laval, Québec, Canada, Les 400 coups, 2006
- Dick TOMASOVIC, Le corps en abîme, Pertuis, éditions Rouge profond, 2006
- Sébastien DENIS, Le cinéma d'animation, Paris, Armand Colin, 2007
- Collectif, dir. Valérie VIGNAUX, Pierre COURTET-COHL, Emile Cohl, n.53 de la revue 1895, Paris, décembre 2007
- Collectif, dir. Pascal VIMENET, Emile Cohl, Montreuil-Annecy, éditions de l'oeil/Musée-château d'Annecy, 2008
- Georges SIFIANOS, Esthétique du cinéma d'animation, Paris, Cerf-Corlet, 2012
- Hervé JOUBERT-LAURENCIN, Quatre films de Hayao Miyazaki, Paris-Crisnée, Les Enfants de cinéma/Yellow Now, 2012
- Sébastien ROFFAT, Histoire du dessin animé français entre 1936 et 1940. Une politique culturelle d'état ?, Paris, L'Harmattan, 2014

- Collectif, dir. Marco GROSOLI et Jean-Baptiste MASSUET, *La capture de mouvement ou Le modelage de l'invisible*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014

Modalités de contrôle

Contrôle continu : 1 devoir final sur table en 2h

Université Paris Nanterre

3LCI603A

Les séries télé

2h CM Fabien Bouilly

CM lundi 17h40-19h40 E2

Description de l'enseignement

Genre dominant de la télévision, les séries télé sont devenues un phénomène culturel majeur depuis les années 2000. Le cours s'intéressera à l'évolution du paysage générique des séries télé et aux différentes formes de sérialité (série, feuilleton, série feuilletonnante). Il s'agira ainsi de voir comment la production sérielle contemporaine s'inscrit dans un continuum historique et artistique. Le cours proposera également une méthode d'analyse de la sérialité à partir de la notion de formule et de l'approche sémantico-syntaxique. Il s'appuiera sur des études de cas, choisis dans la production américaine et française contemporaine.

Bibliographie

- BEYLOT Pierre, *Le récit audiovisuel*, Paris, Armand Colin, 2005
- BOUTET Marjolaine, *Les séries télé pour les nuls*, Paris, Editions First, 2009
- COLONNA Vincent, *L'art des séries télé*, tomes 1 et 2, Payot, 2015
- ESQUENAZI Jean-Pierre, *Les séries télévisées. L'avenir du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2010
- SEPULCHRE Sarah (sous la dir. de), *Décoder les séries télévisées*, Bruxelles, Editions de Boeck, 2011

Modalités de contrôle

Epreuve sur table en 2h(dissertation), éventuellement complétée par une note exposée pour quelques étudiants qui en feront un.

LES ARTS DU SPECTACLE A L'UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Licence 1ère année

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

APPROCHE DES ŒUVRES 2

Danser à l'écran

Marion Carrot

Description de l'enseignement

Ce cours aborde les relations multiples de la danse au cinéma en fonction des époques, des genres et des espaces, depuis les vues des premiers temps jusqu'aux cinédanses expérimentales, en passant par les comédies musicales, les clips et les films documentaires. En s'appuyant sur des analyses filmiques et chorégraphiques, on se demandera comment les appropriations et les collaborations entre les deux disciplines permettent de mieux appréhender leurs histoires et leurs tendances esthétiques respectives, et en quoi elles offrent un angle privilégié pour étudier les rapports culturels et politiques d'une société au corps et à son image.

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

ESTHETIQUE 1

Pialat, Rozier, Cassavetes : Le temps d'un film

Mélanie Forret

Description de l'enseignement

Maurice Pialat, Jacques Rozier et John Cassavetes, sont trois cinéastes "qui prennent le temps d'aller à la pêche". À travers l'histoire de leurs parcours parallèles, l'étude de leur "méthode" de travail bousculant les conventions de production et de réalisation, et l'analyse de leurs films axée notamment sur le rythme et la durée, ce cours propose de voir comment tous trois construisent un cinéma de l'instant, parvenant à une impression de naturel, à un saisissant "effet de vie", en effaçant le cinéma pour en retrouver l'essence.

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

HISTOIRE 2

Introduction au cinéma muet français

Laurent Husson

Description de l'enseignement

Ce cours propose de dresser un panorama du cinéma muet français, des premières vues Lumière au "Chien andalou" de Luis Buñuel et Salvador Dali (1895-1929). Chaque séance sera l'occasion d'étudier un auteur ou un mouvement ayant contribué à la spécificité du cinéma muet français.

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

APPROCHE DES ŒUVRES 2

Le cinéma des avant-gardes

Grégoire Quenault

Description de l'enseignement

Le cours présente différentes avant-gardes cinématographiques (dada, surréaliste, impressionniste, lettriste...), leurs relations avec les avant-gardes plasticiennes et les autres arts (peinture, musique, théâtre...), ainsi que les théories qui les portaient. Il permettra d'étudier les films de cinéastes tels que Luis Buñuel, Jean Epstein, Abel Gance, Walter Ruttmann, etc, mais aussi par exemple ceux de Man Ray, Marcel Duchamp, Hans Richter, Fernand Léger. Il sera l'occasion de mettre au point une méthode d'analyse spécifique, et d'introduire à une histoire plus générale du cinéma expérimental.

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

APPROCHE DES ŒUVRES 2

Pier Paolo Pasolini : Cinéma, Poésie, Peinture

Cécile Sorin

Description de l'enseignement

Pier Paolo Pasolini, artiste italien de la 2nd moitié du XXème siècle a mobilisé les différentes disciplines artistiques : littérature, cinéma, peinture, théâtre. Une analyse de certaines de ses nombreuses créations permettra de comprendre comment s'articulent pulsions créatrices, bagage culturel et pensée politique pour produire une œuvre d'une richesse et d'une densité difficilement égalée.

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

APPROCHE DES ŒUVRES 2

Le cinéma et les autres Arts

Elena Tyushova

Description de l'enseignement

Ce cours répond à un double objectif. Tout d'abord, nous étudierons des œuvres importantes de l'histoire du cinéma principalement des années 1960 à 1980. Par ailleurs, il s'agira de travailler sur les multiples confrontations du cinéma avec les autres arts au sein de ces œuvres : de quelle manière la musique, les arts plastiques et la littérature s'intègrent-ils dans ces films ?

Licence 2ème et 3ème année

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

HISTOIRE 2

Jazz et cinéma moderne (France et Etats-Unis)

Christian Delage

Description de l'enseignement

Le jazz a-t-il inspiré le cinéma moderne ? De nombreux cinéastes d'après la Seconde Guerre mondiale se sont nourris de son sens de l'improvisation, et ont même pu déconstruire les canons du cinéma classique en mettant en scène des musiciens, des amateurs ou des clubs de jazz. C'est le cas des "oncles" de la Nouvelle Vague (Jacques Becker ou Jean-Pierre Melville), de Louis Malle, de Jean-Luc Godard ou encore de Jacques Demy. Aux États-Unis, John Cassavetes, avec "Shadows", fait du monde du jazz le lieu d'une expérimentation cinématographique quand Shirley Clarke, avec "The Connection", travaille les frontières entre documentaire et fiction.

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

ESTHETIQUE 2

Inventions formelles : L'adolescence au cinéma, une esthétique de la transgression

Céline Gailleurd

Description de l'enseignement

Dès les années 1950, avec Elia Kazan, le personnage de l'adolescent devient une figure critique de la société américaine. Il jette une ombre sur l'optimisme de l'American Way of Life et devient un visage du désenchantement, un élément perturbateur qui génère le malaise et prône la transgression de l'autorité. A partir d'analyses de séquences issues de différentes périodes de l'histoire du cinéma, nous envisagerons la manière dont des cinéastes aussi variés que Nicolas Ray, Jonathan Caouette ou Gus Van Sant, ont renouvelé leur esthétique en s'attachant au mal-être juvénile et fait de l'adolescence un champ d'exploration et de renouvellement formel.

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

ANALYSE 2

Entre l'image et le mot. Cinéastes et écrivains de la modernité en France (1950-1970)

Arthur Mas

Description de l'enseignement

Le cours se propose d'étudier quelques phénomènes de passages, d'échanges et de transpositions, au carrefour du cinéma et de la littérature, en France durant les années 1950 à 1970. Entre l'image et le mot écrit ou parlé, des formes singulières émergent qui témoignent de l'inventivité et de la richesse d'un moment de l'histoire du cinéma : adaptations de Bresson, essais et lettres de Chris Marker, "ciné-roman" de Resnais et Robbe-Grillet, collages et citations de Jean-Luc Godard... À partir d'un ensemble restreint de films et d'écrits critiques, c'est la capacité du cinéma à produire des "images visuelles et sonores" de la langue qui sera ici interrogée.

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

ANALYSE 2

Cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient

Emma Mrabet

Description de l'enseignement

Ce cours propose une exploration géographique, chronologique et esthétique des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Nous effectuerons d'abord une analyse d'oeuvres majeures nées après les indépendances. Nous étudierons également certains films de Youssef Chahine, figure emblématique du cinéma égyptien et arabe ainsi que quelques réalisations phares des cinémas libanais, palestinien et israélien. Enfin, l'émergence de jeunes cinéastes nous permettra d'observer de quelle manière ils/elles interrogent tant la réalité socio-politique actuelle de cette partie du monde que le médium cinématographique.

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

ANALYSE

Une approche du cinéma de David Lynch

Enrique Seknadje

Description de l'enseignement

Il s'agira dans le cadre de ce cours de présenter les grandes caractéristiques stylistiques et thématiques du cinéma de David Lynch, de comprendre tant que faire se peut sur quoi repose cette impression d'"étrangeté" ou d'"inquiétante étrangeté" (concept freudien) que l'on évoque très souvent à son propos. Ce travail se fera principalement à travers une analyse de l'univers "Twin Peaks".

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

TEXTES ET PROBLEMATIQUES

L'histoire dans les séries tv : reconstitution, récit, fictions (2)

Stéphane Rolet lundi 15h00-18h00

Description de l'enseignement

De *The last Kingdom* à *The Man in the High Castle* en passant par *Wolf Hall*, *Anno 1790*, *Poldark* ou *Outlander*, nombre de séries TV contemporaines s'insèrent dans une période historique bien identifiée. La narration fictionnelle propre à l'écriture scénaristique prend place dans un univers visuel et sonore contraint, produit d'une reconstitution "archéologique" plus ou moins fidèle que sous-tend un récit historique, lui-même reflet des multiples composantes de notre identité culturelle et de nos mentalités. A l'époque où l'approche contrefactuelle de l'histoire ouvre de passionnantes perspectives,

nous voudrions interroger les modalités qui régissent le dialogue subtil entre liberté fictionnelle et écriture de l'histoire dans la série télévisuelle : comment la série met-elle en scène le "réel" historique à travers des personnages et des situations imaginaires ? Quelle place accorde-t-elle aux théories scientifiques en cours pour raconter et représenter l'événement historique ? Comment la fiction peut-elle relayer l'expérience personnelle du vécu historique et proposer une approche critique de l'histoire qui peut aller jusqu'à la rupture mémorielle ? Peut-elle concurrencer le documentaire dans la volonté de se constituer en objet pédagogique ?

N.B. : Ce cours peut être suivi indépendamment de celui de l'année dernière et le corpus des séries étudiées est totalement renouvelé.

Bibliographie donnée en cours

Modalités de contrôle

Devoir sur table

