

Le cinéma muet (1895-1928)

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Anne-Violaine Houcke

Description de l'enseignement : D'où vient le « cinéma » ? Tout en refusant de céder aux nombreux « mythes des origines », ce cours, en lien avec le TD d'analyse filmique 1, s'intéressera :

- Aux grandes étapes qui ont présidé à la naissance du cinéma, entamée bien avant 1895 et l'invention des frères Lumière, et loin de se terminer avec cette invention.
- A l'élaboration de son langage et de ses spécificités comme art et comme industrie, en lien avec l'histoire politique, sociale, culturelle.
- Aux différentes écoles ou mouvements du cinéma muet (expressionnisme, avant-gardes, cinéma soviétique etc.)

Bibliographie :

- Daniel Banda et José Moure, *Le cinéma, naissance d'un art, 1895-1920*, Paris, Flammarion, 2008
- Laurent Mannoni, *Le grand art de la lumière et de l'ombre*, Paris, Nathan, 1995
- Michel Marie, *Le Cinéma muet*, Paris, Cahiers du cinéma, 2005.
- Emmanuelle Toulet, *Cinématographe, invention du siècle*, Paris, Gallimard, 1988
- André Gaudreault, *Cinéma et attraction : pour une nouvelle histoire du cinématographe*, Paris, CNRS, 2008
- Christian-Marc Bosséno, Jacques Gerstenkorn, *Hollywood, l'usine à rêve*, Paris, Gallimard, 1992

Mises en scène filmiques

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Pierre Eugène

Description de l'enseignement : La notion de « mise en scène », cardinale dans la fabrication autant que dans l'analyse des films, reste difficile à appréhender : héritée du théâtre, ses enjeux et ses définitions se transforment selon les époques et les pays, selon les pratiques diversifiées des cinéastes et les observations détaillées des critiques et des théoriciens. Cerner cette notion implique de fait un questionnement sur la figure du cinéaste et la définition même de l'art du cinéma, son rapport à l'espace, aux objets et aux corps, son lien aux autres arts et ses capacités figuratives. À travers un corpus de textes et de nombreuses analyses d'œuvres issues de toute l'histoire du cinéma, ce cours s'attachera à saisir cette notion en constante réinvention.

Bibliographie :

- Jacques AUMONT (dir.), *La Mise en scène, Bruxelles*, De Boeck éditeur, 2000.
- Jacques AUMONT, *Le Cinéma et la mise en scène*, Paris, Armand Colin, 2006.
- André BAZIN, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Éd. du Cerf, 1975
- Jean-Claude BIETTE, *Qu'est-ce qu'un cinéaste ?*, Paris, POL, 2000.
- David BORDWELL / Kristin THOMSON, *L'Art du film. Une introduction*, Bruxelles, De Boeck éditeur, 2000.
- Serge Daney, *Ciné journal (2 t.)* [1986], Paris, Cahiers du cinéma, 1998.
- Gérard LEBLANC et Brigitte DEVISMES, *Le Double scénario chez Fritz Lang*, Paris, Armand Colin, 1991.
- Alfred HITCHCOCK et François TRUFFAUT, *Hitchcock / Truffaut* [1983], Paris, Gallimard, 1993.

Histoire du Théâtre 1 / Analyse dramaturgique 1

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant CM : Eve Mascarau

Description de l'enseignement : Les grandes étapes de l'évolution du théâtre en Europe, de l'Antiquité grecque au XVIIe siècle, seront étudiées dans le CM : lieux scéniques, modes de représentation,

rappports entre théâtre et sociétés du passé, grands auteurs et théoriciens qui ont marqué chaque époque.

Le TD a pour objectif d'introduire auprès des étudiants les notions de dramaturgie et d'analyse dramaturgique d'une œuvre à travers l'acquisition d'un vocabulaire et d'une méthode d'approche du texte de théâtre, de façon à interroger ensuite son sens au plateau. En lien direct avec le CM d'Histoire du théâtre, les étudiants travailleront sur des œuvres de la période étudiée (Antiquité-XVIIe siècle), afin d'acquérir plus spécifiquement des connaissances sur les dramaturgies propres à chacune des époques.

Bibliographie :

- Alain Viala, Histoire du théâtre, Paris PUF, 2014 (coll. Que sais-je)
- Marie-Claude Hubert, Histoire de la scène occidentale de l'Antiquité à nos jours, Paris, Armand Colin, 2011
- Jacqueline de Jomaron (dir.), Le Théâtre en France, de la farce à nos jours, Paris, l'g, 1993
- Jean-Charles Moretti, Théâtre et société dans la Grèce antique. Une archéologie des pratiques théâtrales, Paris, Librairie générale française, 2001
- Romain Sanvic, Le Théâtre élisabéthain, Bruxelles, Lebègue et Nationale, 1955.

Dramaturgie, mise en scène, mise en jeu

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignants : Pauline Donizeau, Eve Mascarau, Adrienne Olle

Description de l'enseignement : Programme commun au cours d'« Analyse dramaturgique 1 » (3LAS103A). Par des exercices de mise en scène et de mise en jeu, ce cours vise à explorer et à mettre en pratique les possibilités et les contraintes scéniques spécifiques des textes de théâtre ainsi que leurs enjeux dramaturgiques, selon leur époque, leur genre et la lecture que l'on peut en faire aujourd'hui.

Bibliographie :

- Joseph Danan, Qu'est-ce que la dramaturgie ? Arles, Actes-Sud-Papiers, 2010.
- Marion Boudier, Alice Carré, Sylvain Diaz, Barbara Métais-Chastanier, De quoi la dramaturgie est-elle le nom ? Paris, L'Harmattan, 2014.
- Christian Biet, Christophe Triau, Qu'est-ce que le théâtre ? Paris, Folio, 2006.

Le récit filmique

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Pierre Eugène

Description de l'enseignement : Puisant au départ dans ceux de la littérature, du théâtre ou des arts visuels, le cinéma a développé progressivement ses propres moyens de raconter des histoires, qui se sont complexifiés au fur et à mesure de son développement historique et technique. Ce cours entend étudier dans le détail les différents procédés et figures du récit cinématographique à travers la théorie générale du récit et l'étude de nombreuses œuvres filmiques. La question du récit au cinéma nous permettra également d'interroger les rapports entre scénario et mise en scène ainsi que les problématiques spécifiques posées – entre autres – par l'adaptation littéraire, l'improvisation, le cinéma expérimental et le documentaire.

Bibliographie :

- David BORDWELL, Kristin THOMSON, L'Art du film. Une introduction, Bruxelles, De Boeck éditeur, 2000.
- André GARDIES, Le Récit filmique, Paris, Hachette Supérieur, coll. « Contours littéraires », 1993
- André GAUDREAU, François JOST, Le Récit cinématographique [1990], Armand Colin, coll. « Cinéma », 2017
- Marie Anne GUERIN, Le récit de cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Les petits Cahiers », 2003

Théories et analyse de la mise en scène

Enseignant : Marielle Silhouette

Description de l'enseignement : On situe d'ordinaire à la fin du XIXe siècle l'avènement de l'art de la mise en scène dans son acception moderne. Le CM se propose d'embrasser l'histoire de cet art en Europe jusqu'à la seconde guerre mondiale. À partir de documents visuels et d'un corpus de textes, le TD analysera les différentes théories et tentatives des metteurs en scène européens sur la période étudiée dans le CM.

Bibliographie :

- B. BOISSON, A. FOLCO, A. MARTINEZ, Histoire de la mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours, Paris PUF, 2010
- D. BABLET, Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914, Paris, CNRS, 1965
- Les Révolutions scéniques du XXe siècle, Paris, société internationale d'art XXe siècle, 1975
- Mises en scène années 20 et 30 in Les Voies de la création théâtrale, Paris, CNRS Éditions, vol.7, 1979
- G. BANU, Les Cités du Théâtre d'Art de Stanislavski à Strehler, Paris, Éditions théâtrales/Académie expérimentale des théâtres, 2000
- P. PAVIS, La Mise en scène contemporaine : origines, tendances, perspectives, Paris, Colin, 2007.

L'acteur au cinéma

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Éline Grignard, Anne-Violaine Houcke

Description de l'enseignement : Ce TD permettra d'aborder l'examen des principales notions clés liées à l'acteur de cinéma (persona, incarnation, sous jeu / sur jeu, star de cinéma, modèle ...) à travers l'analyse du jeu d'acteurs issus d'horizons divers ainsi que d'exercices de lecture de textes théoriques.

Bibliographie :

- Amiel Vincent ; Farcy Gérard-Denis ; Lucet Sophie ; Sellier Geneviève (dir.), Dictionnaire critique de l'acteur. Théâtre et cinéma, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012.
- Brenez Nicole, De la figure en général et du corps en particulier : l'invention figurative au cinéma, Bruxelles, De Boeck Université, 1998.
- Brenez Nicole, Poétique de l'acteur, Paris, Cahiers du cinéma, 2009
- Damour Christophe (dir.), Jeu d'acteurs : corps et gestes au cinéma, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2016.
- Dyer Richard, Le Star-système hollywoodien, trad. Noël Burch, L'Harmattan, 2004 [Stars, 1979]
- Morin Edgar, Les Stars, Paris, Seuil, 1972 [1957]
- Moullet Luc, Politique des acteurs, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « essais », 1993.
- Nacache Jacqueline, L'Acteur de cinéma, Paris, Nathan, 2003.
- Naremore James, Acteurs. Le jeu de l'acteur de cinéma, trad. C. Viviani, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014 [Acting in the cinema, 1988]

Scénario 2

Enseignant : Marion Lary

Description de l'enseignement : Conçu comme une initiation à l'écriture scénaristique, cet atelier aborde la pratique de l'écriture qu'il s'agisse de se familiariser avec l'oeuvre de commande, l'adaptation ou l'écriture originale. Caractérisation d'un personnage, intrigue, continuité dialoguée ou encore présentation d'un projet selon sa spécificité font l'objet d'exercices individuels ou collectifs tout au long du semestre. En parallèle d'une pratique régulière, nous aborderons le statut de l'auteur,

les différents cadres d'exercice du métier, le contexte juridique des oeuvres, les usages, un lexique de base.

Bibliographie :

- Anne Roche & Marie-Claude Taranger, *L'atelier du scénario* (éd. Armand Colin)
- Dominique Parent-Altier, *Approche du scénario* (éd. Armand Colin)
- Michel Chion, *Ecrire un scénario* (éd. Cahiers du cinéma/INA)
- Jean -Claude Carrière, Pascal Bonitzer, *Exercice du scénario* (éd.FEMIS)
- John Truby, *L'anatomie du scénario* (éd. Nouveau Monde)

Dramaturgie et mise en scène

Enseignant : Marie-Christine Soma

Description de l'enseignement : Cinéaste et dramaturge, Rainer Werner Fassbinder n'a cessé durant toute son œuvre de nourrir son cinéma de son expérience théâtrale avec l'Antiteater, collectif issu du mouvement étudiant et de la culture contestataire. Avec ce groupe, il explore, à travers les pièces qu'il écrit et les adaptations de pièces existantes, les zones de l'oppression sociale où s'articulent aussi bien les nostalgies et les cynismes, les naïvetés et les calculs, les blocages et les agressions. L'écriture de Fassbinder tente de refuser toute idéalisation des victimes sur lesquelles cette oppression s'exerce mais elle décrit avec précision un contexte qui les dépasse et les contamine tout à la fois.

J'ai choisi de travailler sur la pièce *Liberté à Brême*, « tragédie bourgeoise » écrite à partir d'un fait divers de 1831.

Fable en apparence très simple, *Liberté à Brême* aborde tous les thèmes de prédilection de Fassbinder : les relations de pouvoir au sein de la société, les rapports entre les sexes, l'émancipation, l'utopie. Elle le fait frontalement et avec une ironie joyeuse. C'est cette joie que Fassbinder considérait comme le début de la liberté.

Bibliographie :

- *Liberté à Brême – Editions de l'Arche*
  - *L'Anarchie de l'imagination – R.W.Fassbinder – Editions de l'Arche*
- Et tous les films de Fassbinder*

La tragédie ou l'ambiguïté du pouvoir

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Tiphaine Karsenti

Description de l'enseignement : Nous aborderons cette année une caractéristique importante et récurrente de la tragédie, quelle que soit sa forme historique : l'ambiguïté. Le héros tragique est puissant, souvent vertueux, mais il est confronté à ses limites – l'erreur, l'échec ou la mort. Le dispositif tragique s'ancre ainsi dans un paradoxe qui ouvre la possibilité d'interrogations multiples et irrésolues sur le pouvoir – sa légitimité, la bonne façon de l'exercer, ses difficultés –, sur l'homme ou les valeurs qui doivent guider son action. Nous verrons comment, dans des contextes culturels et historiques différents, des auteurs ont utilisé le potentiel d'ambivalence de la forme tragique pour mettre en jeu les questionnements anthropologiques, éthiques ou politiques qui inquiétaient leur temps.

Sociologie du théâtre

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Eric Demey

Description de l'enseignement : Comment le théâtre s'inscrit-il dans la réalité sociale qui l'entoure ? Et, en retour, parvient-il — et si oui, comment — à l'affecter ? « Révolte contre l'ordre établi », pour reprendre les termes de Jean Duvignaud, fondateur de cette discipline toute récente qu'on appelle la sociologie du théâtre, le théâtre lève-t-il vraiment le vent de l'insoumission ? On étudiera les relations du théâtre au pouvoir politique, au pouvoir économique, au pouvoir médiatique notamment. On

examinera le théâtre comme pratique sociale restreinte hantée par le mythe de la grande communauté, comme pratique professionnelle marginale mais à la pointe du libéralisme, comme miroir poétisé d'une réalité qu'il se propose pourtant de mettre à nu... D'ambitions déçues en contradictions assumées, le théâtre dans notre société réinvente sans cesse son rôle, et nous tenterons de le cerner.

Bibliographie :

- ABIRACHED Robert, Le Théâtre et le prince, I. L'Embellie, 1981-1992, Paris, Plon, 1992, rééd. Arles, Actes Sud, 2005 ; II. Un système fatigué, 1993-2004, Arles, Actes Sud, 2005.
- DUVIGNAUD Jean, Sociologie du théâtre, Essai sur les ombres collectives, Paris, PUF, 1965 (rééd. 1973) ; L'Acteur. Esquisse d'une sociologie du comédien, Paris, Gallimard, 1965.
- ETHIS Emmanuel (dir.), Avignon, le public réinventé, Le festival sous le regard des sciences sociales, Paris, DEP - La Documentation française, 2002.
- HAMIDI-KIM Bérénice, Les Cités du théâtre politique en France depuis 1989, Montpellier, Éditions Entretiens, collection Champ Théâtral, 2013
- MENGER Pierre-Michel, Portrait de l'artiste en travailleur, Paris, Seuil, 2003

Théâtre et autres arts 1

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : David Lescot, Marielle Silhouette

Description de l'enseignement : Indisciplinaire, indisciplinée, transdisciplinaire, interartistique... la scène théâtrale contemporaine, de quelque manière qu'on la nomme, témoigne sans conteste d'une grande porosité entre les arts. Phénomène récent — qui ne doit pas faire oublier le fantasme romantique d'un art total, puis les expériences avant-gardistes du début du XXe siècle —, l'ouverture du théâtre aux autres arts, et en miroir, la théâtralisation de nombre d'entre eux, offrira une perspective fertile pour l'étude de la scène contemporaine. Plus particulièrement, on étudiera les rapports du théâtre avec les arts visuels – notamment la performance – et avec la musique.

Les six séances consacrées à la musique s'attacheront à dresser un parcours historique de certaines des principales figures du théâtre musical de la deuxième moitié du XXe siècle (I. Stravinsky, K. Weill, J. Cage, M. Kagel, H. Goebbels, G. Aperghis, J. Rebotier, etc.). Les autres séances, qui s'appuieront sur des documents sonores et audiovisuels, porteront sur la découverte et l'analyse de démarches et de réalisations plus récentes, expérimentales ou émergentes.

Bibliographie :

- DANAN Joseph, Entre théâtre et performance, la question du texte, Arles, Actes Sud Papiers, 2013
- LEHMANN Hans-Thies, Le Théâtre postdramatique, traduit de l'allemand par Philippe-Henri Ledru, Paris, L'Arche Éditeur, 2002.
- ROSS Alex, "The Rest is noise", A l'écoute du XXème siècle, la modernité en musique, Actes Sud, 2010.
- Théâtre et interdisciplinarité, Registres n°13, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 2008.
- Arts de la scène, Scène des arts, Études théâtrales n°27 à 30, Université catholique de Louvain, 2003-2004
- Le Théâtre à l'opéra, la voix au théâtre, Alternatives théâtrales, 2012, N°113-114
- Revue T&M, n°6, 2011, téléchargeable sur le lien suivant : <http://www.theatremusique.com/Publish/articlesrevue/14/Theatresetmusiques6.pdf>

Cinéma extra-européens

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Caroline Damiens

Description de l'enseignement : Ce cours se propose comme une introduction à l'étude des cinémas extra-européens. Dans un premier temps, on s'interrogera sur le champ recouvert par la notion et sur

le positionnement de ces cinématographies par rapport aux cinématographies plus hégémoniques (européennes et états-unienne). Puis, il s'agira d'explorer ces cinémas dans leur diversité culturelle, esthétique et institutionnelle à partir d'études de cas replacés dans leur contexte historique. Enfin, on placera la focale d'analyse de façon plus approfondie sur les cinémas autochtones (*indigenous cinema* ou *fourth cinema*), c'est-à-dire les productions audiovisuelles de représentants des peuples autochtones, en engageant une réflexion sur le concept de « souveraineté visuelle » et autour de la question essentielle « qui filme qui ? ».

Bibliographie :

- Anne Kerlan, Hollywood à Shanghai. L'épopée des studios de la Lianhua, 1930-1948, Rennes, PUR, 2015
- Cloé Drieu, Fictions nationales. Cinéma, empire et nation en Ouzbékistan (1919-1937), Paris, Karthala, 2013
- Octavio Getino, Fernando Solanas, "Toward a Third Cinema", Tricontinental, n° 14, octobre 1969, pp. 107--132
- Ignacio Del Valle Dávila, Le nouveau cinéma latino-américain (1960-1974), Rennes, PUR, 2017 (<http://books.openedition.org/pur/41726>)
- Barry Barclay, « Celebrating Fourth Cinema », Illusions, n° 35, hiver 2003, pp. 7-11
- Houston Wood, Native Features. Indigenous Films From Around the World, New York, Continuum International, 2008
- Lee Schweninger, Imagic Moments: Indigenous North American Film, Athens, University of Georgia Press, 2013

(d'autres références seront données au cours du semestre)

Théories et esthétiques du cinéma

UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Enseignant : Patrice Maniglier

Description de l'enseignement : Que nous apportent les théories du cinéma ? Que signifie précisément une approche « esthétique » des films ? Pourquoi certains réalisateurs ou certains critiques sont considérés comme des théoriciens quand d'autres ne le sont pas ? En quoi un film peut-il être un geste théorique ? Loin d'opposer la théorie et la pratique, ce cours a pour objectif de montrer comment l'une et l'autre s'appellent et se nourrissent mutuellement. Il est en effet courant de considérer la théorie et l'esthétique du cinéma comme le domaine réservé de ceux qui préfèrent regarder de loin, voire de haut, les productions cinématographiques. Une crainte souvent partagée est que l'abstraction théorique nous éloigne trop des œuvres et de ce qui fait notre plaisir de spectateur. Pourtant la théorie a accompagné le cinéma tout au long de son histoire et, d'une certaine manière, le cinéma en tant qu'art n'existe que d'avoir et d'être pensé. Il s'agit donc de comprendre en quoi la théorie et l'esthétique sont au cœur de la question cinématographique, c'est-à-dire pourquoi elles ne s'adressent pas seulement aux critiques ou penseurs du cinéma, mais d'abord à ses spectateurs ou à ceux qui veulent en faire.

À partir de textes fondamentaux et d'analyses filmiques précises, seront ainsi abordées les questions de la nature de l'image cinématographique, du rapport au réel, des enjeux de la mise en scène, des pouvoirs du montage ou encore de la place faite au spectateur par le film.

Bibliographie :

- AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel, VERNET, Marc, Esthétique du film, Paris, Armand Colin, 2008
- BANDA, Daniel et MOURE, José, Le Cinéma : naissance d'un art (1895-1920), Paris, Flammarion, 2008

- *BANDA Daniel et MOURE, José, Le Cinéma : l'art d'une civilisation (1920-1960), Paris, Flammarion, 2011*
- *CASSETTI, Francesco, Les Théories du cinéma depuis 1945, Paris, Armand Colin, 2005*

La comédie musicale hollywoodienne

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : CHABROL Marguerite

Descriptif de l'enseignement : Ce cours aborde l'un des genres cinématographiques les plus ouverts à d'autres pratiques artistiques : théâtre, musique, danse, mais aussi le design à travers la conception des décors. Issu de traditions scéniques, le genre de la comédie musicale développe au fil de l'histoire du cinéma des types spécifiques de performances liées à certain(e)s interprètes et à l'évolution des techniques de réalisation. On étudiera le modèle de la comédie musicale hollywoodienne de la période classique des années 1930 aux années 1950.

Pop cinéma, le cinéma et l'art américain (1950-1975)

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : DELAHAYE Lydie

Descriptif de l'enseignement : Le cours envisagera l'art américain des années 1950 aux années 1970 (Beat Generation, Pop art, Happening, Land art, etc.) à travers le cinéma et plus précisément deux films de Michelangelo Antonioni : "Blow-up" (1966) et "Zabriskie Point" (1970). Véritable dramaturgie plastique, le cinéma d'Antonioni s'inscrit dans un rapport aux autres formes d'expression artistique : peinture, architecture, photographie, arts plastiques. L'analyse de ces deux films, et de leur contexte artistique et historique, nous permettra de repenser les formes de création à travers l'œil de la caméra, outil d'observation, d'analyse et d'interprétation.

La seconde comédie hollywoodienne

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : DREUX Emmanuel

Descriptif de l'enseignement : Ce cours propose une approche des différentes formes de la comédie hollywoodienne des années 1940 aux années 1970 (de Preston Sturges à Blake Edwards en passant par Billy Wilder, Jerry Lewis ou Woody Allen) par l'analyse de quelques films et l'étude de leur contexte de production (studios, star-system, code de censure).

Une histoire du vidéo-essai : Quand le cinéma se critique lui-même

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : GALIBERT-LAINE Chloé

Descriptif de l'enseignement : Depuis l'apparition de YouTube en 2005, le format du vidéo-essai est devenu l'un des médiums les plus populaires pour produire et partager des réflexions sur le cinéma. Cette pratique qui consiste à employer le médium filmique pour en produire une critique "de l'intérieur" n'a pourtant rien de nouveau et s'inscrit dans la longue tradition avant-gardiste de l'essai filmique sur le cinéma que l'on peut faire remonter à Dziga Vertov, et qui réunit des artistes aussi différent-es que Chris Marker, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Babette Mangolte, Harun Farocki ou encore Mark Rappaport... Les étudiant-es pourront valider ce cours en produisant un travail écrit ou un vidéo-essai, sous réserve de l'approbation du projet par l'enseignante.

Le cinéma français contemporain au féminin

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : LE PALLEC MARAND Claudine

Descriptif de l'enseignement : Plutôt que de dénoncer la misogynie d'un certain cinéma français, l'étude des nombreuses réalisatrices contemporaines en activité et la diversité de leur cinéma (animation, documentaire et fiction) permet d'interroger leurs savoir-faire pour comprendre la puissance artistique mais aussi idéologique de l'invention cinématographique. Nous étudierons des œuvres issues des filmographies d'Agnès Varda, Catherine Breillat, Pascale Ferran, Laurence Ferreira-Barbosa, Claire Denis, Claire Simon, Noémie Lvovsky, Marjane Satrapi et Céline Sciamma, en les confrontant aux notions d'auteur de cinéma et de critique féministe du cinéma.

Le cinéma en France au XXe siècle

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : LEVENTOPOULOS Méliande

Descriptif de l'enseignement : Ce cours permettra aux étudiant-es de Licence 1 d'acquérir des repères en histoire du cinéma à partir de l'étude du cas français sur l'ensemble du XXe siècle. On procédera par ordre chronologique en abordant conjointement le médium et ses techniques, les formes filmiques ainsi que le spectacle cinématographique (dispositifs de projection, salles, cinéphilies...).

Cinéma et chanson

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : PELLERIN Agnès

Descriptif de l'enseignement : À travers une approche pluridisciplinaire (histoire culturelle et des techniques, sociologie, "sound studies"), le cours mettra l'accent sur la diversité des modalités d'utilisation de la chanson au cinéma, souvent réduite à sa dimension récréative et commerciale. Des outils d'analyse appliqués à des exemples puisés dans le cinéma européen de fiction permettront d'étudier les spécificités de l'intégration de la chanson dans la trame narrative, la manière originale dont elle convoque la mémoire du spectateur/de la spectatrice, ou encore ses inscriptions sociopolitiques.

La notion de personnage

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : SABOURAUD Frédéric

Descriptif de l'enseignement : Peut-on parler de personnage au cinéma ? Comment prend-il corps ? Comment s'articulent, dans cette approche, des éléments épars qui le constituent relevant du scénario, des dialogues, du casting, du travail de l'acteur et de l'actrice, des costumes, du décor, du cadre, de la lumière, du son, du découpage, du montage, des couleurs ? En quoi ce personnage de cinéma s'inscrit-il dans une histoire plus vaste, celle des récits et des représentations, et comment la remet-il en jeu ?

Cinéma, littérature, théâtre : L'adaptation

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : SEKNADJE Enrique

Descriptif de l'enseignement : Analyse d'adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires (textes romanesques et dramatiques).

Analyse de films

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : SEKNADJE Enriquer

Descriptif de l'enseignement : Analyses approfondies de films et d'extraits de film. Ce cours peut être considéré comme un approfondissement du cours de L1 intitulé "Éléments de base de l'analyse de films".

Éléments de base de l'analyse de films

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : VERRAES Jennifer

Descriptif de l'enseignement : À partir d'extraits d'œuvres cinématographiques variées, étude des différentes composantes visuelles et sonores d'un film et des étapes de sa fabrication (scénario, découpage, tournage, montage...).

A quoi repensent les films de genre ?

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : VERRAES Jennifer

Descriptif de l'enseignement : On se penchera ici sur la place et la fonction du cinéma de genre (science-fiction, complot, horreur, film noir ou mélodrame) dans l'imaginaire collectif, social et politique. On apprendra à regarder les films de genre comme des représentations allégoriques qui, tout en mettant en œuvre les "lois" d'un genre donné rendent le monde contemporain autrement visible. D'un remake à l'autre, on se demandera à quoi "repensent" les films de genre et ce que cet "imaginaire compulsif" raconte de notre histoire.

L'espace théâtral en Occident

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : Erica Magris

Description de l'enseignement : Le cours propose de parcourir l'histoire du théâtre occidental à travers le prisme de l'espace, et de mieux comprendre ainsi les lieux dans lesquels nous assistons à des spectacles aujourd'hui. Des gradins semi-circulaires en plein air du théâtre grec à Syracuse aux murs blancs du Globe sur les rives de la Tamise à Londres, de la fastueuse salle de l'Opéra Garnier à Paris jusqu'aux neufs de la Cartoucherie à Vincennes : tous ces lieux témoignent d'époques différentes, de situations politiques, d'esthétiques scéniques et de dramaturgies précises. Quelle est la relation que l'espace permet d'établir entre les acteurs et les spectateurs, et des spectateurs entre eux ? Est-ce que l'espace influence le jeu de l'acteur ? Comment ? Quel est le rapport entre l'écriture dramatique et l'espace de sa mise en scène ? De quelle manière fait-on surgir l'espace imaginaire du drame à partir de l'espace réel où l'on joue ? Nous allons aborder ces questions en étudiant les transformations des lieux pour les spectacles théâtraux au fil des siècles, à travers des images, des pièces et des textes théoriques, en portant une attention particulière aux contextes et aux conditions de création et de réception.

L'invention la mise en scène au XXe siècle : penser l'acteur et l'espace

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : Mathilde Bellin

Description de l'enseignement : Ce cours a pour objectif d'étudier les grandes étapes de l'histoire de la mise en scène en Europe, avec pour spécificités une attention particulière portée à la direction

d'acteurs et à la naissance de la scénographie, deux disciplines intrinsèquement liées à l'avènement de la mise en scène. La période étudiée portera de la naissance de la mise en scène à la fin du XIXe siècle avec André Antoine et le théâtre naturaliste, jusqu'aux écritures scéniques radicales du XXe siècle, comme par exemple le théâtre symboliste avec Craig, la biomécanique avec Meyerhold, ou encore le théâtre épique avec Brecht. Nous fonctionnerons lors de nos séances selon un déroulé chronologique et par l'entremise d'études de cas, afin de comprendre l'évolution et les grands courants de la mise en scène en Occident : Stanislavski et la ligne des actions physiques, le théâtre pauvre de Grotowski, les expérimentations scénographiques de Piscator, d'Appia ou de Copeau, le théâtre de la cruauté chez Antonin Artaud ... Nous analyserons ainsi les différentes étapes parcourues au XXe siècle dans l'évolution de ce que signifie "mettre en scène", par le prisme de l'acteur et de l'espace scénique.

Bibliographie :

- CRAIG Edward Gordon, *De l'art du théâtre*, Belval, Circé, 1999.
- ABIRACHED Robert, *La crise du personnage dans le théâtre moderne*, s.l., Paris, Gallimard, 1994
- DORT Bernard, *Théâtres*, Paris, Éditions du Seuil, 1986.
- DUSIGNE Jean-François, *Le Théâtre d'art, aventure européenne du XXe siècle*, Montreuil, Théâtrales, 1997.

Histoire de la mise en scène 19e-20e siècle

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : Vincenzo Mazza

Description de l'enseignement : _Ce cours vise à donner aux étudiants des repères historiques et théoriques concernant la mise en scène au théâtre. Si le rôle du metteur en scène comme auteur du spectacle se définit dans la deuxième moitié du XIXe siècle et commence à être accepté seulement autour de 1900, il devra attendre les années soixante du siècle dernier afin que son statut soit considéré comme celui d'un démiurge, de celui qui décide, seul ou de manière collégiale, de tous les éléments qui composent un spectacle. La progression chronologique que l'on suivra au long des séances, permettra d'analyser les idées et le travail d'hommes et femmes de théâtre comme André Antoine, Constantin Stanislavski, Vsevolod Meyerhold, Edward Gordon Craig, Adolphe Appia, Jacques Copeau, Suzanne Bing, Charles Dullin, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Jerzy Grotowski, Ariane Mnouchkine et Eugenio Barba.

Bibliographie :

- Louis Becq de Fouquières, *L'art de la mise en scène. Essai d'esthétique théâtrale*, Paris, G. Charpentier, 1884.
- Antonin Artaud, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, 1938.
- Alain Veinstein, *La mise en scène théâtrale et sa condition esthétique*, Paris, Flammarion, 1955.
- Bénédicte Boisson, Alice Folco, Ariane Martinez (éd.), *La mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.
- Eugenio Barba, Nicola Savarese, *L'Énergie qui danse, un dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, Montpellier

Atelier - Scénographie, espace et vidéo

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : Barbara Noiret

Description de l'enseignement : Par la projection vidéo, j'initie les étudiants à réaliser une scénographie vidéo en trompe-l'oeil, pour créer une présentation théâtrale publique. Trois groupes de travail sont constitués : Atelier vidéo, Atelier son (composition musicale, captations sonores), Atelier scénographie et accessoires. Les étudiants réaliseront une vidéo d'après des images filmées par eux-même, des photographies prises par leurs soins. Une bande sonore accompagne également la

scénographie, composée et interprétée par les étudiants. Les étudiants proposent également des dispositifs scénographiques composés d'installations plastiques et d'accessoires. Des notions en mapping vidéo et VJing seront abordées.

Cet atelier pourra être mené en parallèle avec un autre cours de direction d'acteur, en oeuvrant respectivement autour du même matériau textuel, selon des approches complémentaires : le jeu d'acteur et la réalisation d'une scénographie pour une mise en scène aboutie.

Matériel à prévoir : Un ordinateur par groupe de travail (vidéo et son), prise de contact avec l'atelier vidéo de l'université (visite de l'atelier en début de semestre avec le professeur)

Lire et analyser le théâtre

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : Stéphane Poliakov

Description de l'enseignement : Comment lire une pièce de théâtre ? Comment la construire, la comprendre dans son contexte historique et littéraire mais aussi scénique qui en fait la spécificité ? Ce cours d'initiation à l'analyse dramaturgique se propose comme un atelier de lecture de textes de théâtre. Nous aborderons quelques outils théoriques, mais apprendrons à découvrir le sens et la portée des pièces sur les œuvres mêmes. Pour ce faire, le cours sera organisé autour de deux groupements thématiques

1. Figures de la royauté : Sophocle, OEdipe-Roi ; Shakespeare, Richard II ; Strindberg, Erik XIV ; Aimé Césaire, La tragédie du roi Christophe ;

2. Comédies et drame du mariage : La farce du Cuvier ; Molière, L'Ecole des femmes ; Gogol, Le Mariage ; Ibsen, Maison de poupée. Quelques apports théoriques sur ces deux thèmes seront mobilisés (textes d'historiens, romanciers, ethnologues, critiques autour de la royauté et du mariage).

Les étudiants devront se procurer OEdipe-Roi de Sophocle et Richard II de Shakespeare pour les premiers cours dans les éditions suivantes : Sophocle, OEdipe-Roi, traduction Paul Mazon, Classiques en poche, Les Belles lettres et Shakespeare, Richard II, Classiques en poche, Les Belles Lettres.

Atelier - L'acteur performer / créateur DU RECIT AU TEXTE DRAMATIQUE

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : Agnès Adam

Description de l'enseignement : Comment s'opère le passage du texte littéraire au texte dramatique ? Porter à la scène une nouvelle, un roman ou un traité sur l'art est une expérience un peu « magique » pour un acteur et un metteur en scène, ou un acteur/metteur en scène car ce geste le rapproche un peu plus de l'auteur. Il s'agit là de mettre au monde, de faire sortir de la page inerte, du récit, des personnages qui n'étaient, au départ, pas destinés à monter sur scène. Cette transformation du texte littéraire en matériau actif, ce passage du livre au corps de l'acteur est un processus vivant qui demande de la délicatesse et du discernement dans le travail de préparation, dans l'analyse du texte pour l'action. En nous réunissant autour d'une œuvre, nous verrons ensemble ce que d'une nouvelle ou d'un roman nous devons utiliser pour la scène. Que faire de la situation, des descriptions sans en faire une prison ? Comment extraire de cette matière romanesque, le ferment propice à rendre le personnage actif et le traduire sur scène ? Les différents éléments scéniques (espace, lumière, son) seront convoqués. Axé sur le développement de la personnalité créatrice de chacun, il s'agira de travailler à une démarche de création ouverte et partagée, au sein d'un groupe soudé et engagé dans une perspective commune. Le processus et l'action se penseront dans la forme même des répétitions.

Théâtre et anthropologie : observer, analyser, créer

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : Raphaëlle Doyon

Description de l'enseignement : Ce cours propose d'introduire certaines notions de l'anthropologie et de l'histoire de l'anthropologie, utiles à l'observation, à l'analyse et à la création de pratiques performatives variées. Nous nous intéresserons en outre à des artistes de la scène contemporaine qui procèdent à des enquêtes de terrain et s'inspirent des méthodes ethnographiques.

Sociologie du Théâtre

UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS

Enseignant : Jérôme Dubois

Description de l'enseignement : Quelles sont les réalités professionnelles et socio-économiques des arts du spectacle et plus particulièrement du théâtre ? Quelles sont les voies de la professionnalisation et les difficultés inhérentes à celle-ci ? Après une introduction à la sociologie, nous insisterons sur des questions concrètes telles que le statut d'intermittent, l'organisation sociale de compagnie, le droit et le marché du travail, les publics, etc.

Bibliographie :

- Olivier Donnat, *Les amateurs, Enquête sur les activités artistiques des français*, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEP, 1996 ;
- Marie-Madeleine Mervant-Roux (dir.), *Du théâtre amateur : approche historique et anthropologique*, CNRS Editions, 2004 ;
- Pierre-Michel Menger, *Les intermittents du spectacle, sociologie d'une exception*, EHESS, 2005 ;
- Philippe Henry, *Le spectacle vivant et culture d'aujourd'hui, une filière artistique à reconfigurer*, PUG, 2009 ;
- Daniel Urrutiaguer, *Economie et droit du spectacle vivant en France*, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010.