

Paris VII – Denis Diderot

COURS DE CINEMA
UFR LETTRES ET ARTS

LIEUX DES COURS

L1/L2/L3

Paris VII- Denis Diderot

Métro : Quai de la Gare (ligne 6) / Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14 / RER C)

Bus : 62 ou 89

Début du semestre : le lundi 14 janvier 2019

Fin du semestre : le samedi 13 avril 2019

Examens : 15 - 19 avril ET 6- 18 mai 2019

SECRETARIAT

L1 & L2

Département LSH

Bâtiment Les Grands Moulins

Aile C – 1er étage - Bureau 193

Secrétariat : Françoise Caudroit

Tel. : 01 57 27 68 56

Email : francoise.caudroit@univ-paris-diderot.fr

Site web LSH : www.univ-paris-diderot.fr/deplsh

L3

UFR LAC

Bâtiment Les Grands Moulins

Aile C – 6ème étage – Bureau 692

Secrétariat : Annie Moulin

Tel. : 01 57 27 63 53 ou 63 52

Email : amoulin@univ-paris-diderot.fr

Grille de décodage des cours à Paris 7

Niveau de Licence	Semestre 1	Semestre 2
L1	S1	S2
L2	S3	S4
L3	S5	S6

Paris VII – Denis Diderot

LICENCE 1

HISTOIRE 2

Cinéma du Maghreb

Enseignant responsable : Salima Tenfiche

Descriptif du cours : **Groupe 2**

Nous étudierons les cinémas du Maghreb, des origines – dans les années 1960 – jusqu’à nos jours, en s’intéressant d’abord aux grandes fresques historiques et au cinéma algérien de propagande révolutionnaire. Les classiques de chaque période historique seront ensuite analysés à travers les influences esthétiques venues du cinéma soviétique, des films musicaux égyptiens, du Bollywood, des comédies italiennes et du cinéma français ; les thèmes de l’exil, la place de la femme, la figure du Sorcier (Marabout ou Voyante) ; et les œuvres des trois grands cinéastes de la région : le Marocain Nabil Ayouch pour son cinéma naturaliste, l’Algérien Nadir Moknèche sous l’influence d’Almodovar et la Tunisienne Moufida Tlatli comme cinéaste féministe.

Bibliographie indicative

ARMES Roy, *Les Cinéma du Maghreb : images postcoloniales*, Paris, L’Harmattan, 2006.
ARMES Roy, « Omar Gatlato » de Merzak Allouache : *un regard nouveau sur l’Algérie*, Trowbridge, Flick Books, 1998.
BRAHIMI Denise, *Cinquante ans de cinéma maghrébin*, Monaco, Minerve, 2009
CAILLE Patricia et MARTIN Florence, *Les Cinémas du Maghreb et leurs publics*, Paris, L’Harmattan, 2012.

Modalités d’évaluation de l’UE

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral.

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours groupe 2	Mardi 9h-12h	Amphi 7C	Prof. S. Tenfiche

Paris VII – Denis Diderot

La nouvelle vague

Enseignant responsable : J. Montarnal

Descriptif du cours non disponible : **Groupe 3**

Modalités d'évaluation de l'UE

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours groupe 3	Mercredi 9h-12h	Amphi 11E	Prof. Montarnal

ANALYSE 2

Pratique de l'analyse filmique sur un corpus limité

Les grandes scènes à effets du cinéma muet

Enseignant responsable : Gaspard Delon

Descriptif du cours : **Groupe 2**

Dans le prolongement des enseignements d'histoire et d'analyse du premier semestre, le cours reviendra tout d'abord sur les modalités narratives et expressives développées par le cinéma muet. On réfléchira, en particulier, aux difficultés que présente l'étude de cette période pour le spectateur contemporain : qualité variable des copies disponibles, multiplicité des montages et des accompagnements musicaux, méconnaissance du contexte de production et de réception des œuvres, comparaisons parfois dévalorisantes avec le cinéma parlant. On se concentrera, dans la seconde partie du cours, sur la question des trucages et du spectaculaire dans les productions haut de gamme européennes et américaines, dont on cherchera à restituer le fonctionnement esthétique et les régulations génériques (péplum, western, film de guerre, etc.).

Bibliographie indicative

GAUDREAU André et LE FORESTIER Laurent (dir.), *Méliès, carrefour des attractions*, Rennes, PUR, coll. « Le spectaculaire », 2014.

HAMUS-VALLÉE Réjane (dir.), *Du trucage aux effets spéciaux*, Paris, Corlet-Télérama, CinémAction, n° 102, 2002.

KOSZARSKI Richard, *An Evening's Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture, 1915-1928*, University of California Press, coll. « History of the American Cinema », 1994.

PINEL Vincent, *Vocabulaire technique du cinéma*, Paris, Nathan, 1996.

Modalités d'évaluation de l'UE

Paris VII – Denis Diderot

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours groupe 2	Mardi 14h-17h	Amphi 11E (HF)	Prof. G.Delon

HISTOIRE ET ESTHETIQUE 1

Le documentaire

Enseignant **groupe 2** : F. Cardin

Descriptif du cours :

Ce cours propose une traversée de l'histoire du cinéma documentaire depuis les figures fondatrices que sont Flaherty et Vertov jusqu'aux tendances contemporaines du cinéma du réel, parmi lesquelles le film autobiographique ou le film de mémoire. En faisant dialoguer œuvres et paroles de cinéastes avec des écrits sur le documentaire, il s'agira de se familiariser avec des pratiques variées mais ayant pour projet commun de représenter une réalité qui ne se donne jamais « en soi ». En suivant la chronologie des grandes périodes historiques du documentaire, nous rencontrerons les films de cinéastes aussi différents que Grierson, Ivens, Rouch, Perrault, Marker, Wiseman, Depardon ou Cabrera, dont les conceptions du documentaire sont parfois divergentes. Sur un plan théorique, ce parcours nous permettra de questionner les spécificités de l'objet documentaire, mais aussi ses affinités avec la fiction.

Bibliographie indicative

BRESCHAND Jean, *Le Documentaire*, Cahiers du cinéma, coll. « Les Petits Cahiers », 2002.
GAUTHIER Guy, *Le Documentaire : un autre cinéma*, Armand Colin, 2011.
NICHOLS Bill, *Introduction to Documentary*, Indiana University Press, 2001.
NINEY François, *L'Épreuve du réel à l'écran*, DeBoeck Université, 2000.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours groupe 2	Mercredi 12h15-15h15	Amphi 7C	Prof. Cardin

Paris VII – Denis Diderot

CROISEMENTS DISCIPLINAIRES 1

Croisements disciplinaires « arts »

Les artistes d'avant-garde et le cinéma (1895-1930)

Enseignant : Charlotte Servel

Descriptif du cours

Ce cours se propose d'analyser les rencontres, les échanges, et les transferts qui se produisent entre les arts plastiques, la poésie et le cinéma depuis l'invention du cinématographe en 1895 jusqu'à l'apparition du cinéma parlant à la fin des années 1920, principalement dans les milieux d'avant-garde. Des poètes comme Aragon ou Artaud et des artistes comme Léger ou Ray ont éprouvé une véritable fascination pour cette nouvelle pratique susceptible de renouveler leur imaginaire, leurs comportements et leurs créations. Au moyen des outils de l'analyse filmique, picturale et stylistique, mais également de la sociologie, il s'agira de se demander ce que le cinéma fait aux arts plastiques et à la poésie en analysant la réception de certains films ainsi que les productions et actions que ces films engendrent (collage, photo-montage, scénario, poème) chez des artistes appartenant pour la plupart à la constellation dadaïste et surréaliste. Cette analyse croisée permettra d'approfondir le concept d'« intermédialité » tout en l'inscrivant dans un questionnement plus large autour des notions de « culture populaire » et de « culture savante ».

Bibliographie indicative

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

BANDIER Norbert, *Sociologie du surréalisme (1924-1929)*, Paris, La Dispute, 1999.

COHEN Nadja, *Les poètes modernes et le cinéma (1910-1930)*, Paris, Classiques Garnier, 2013.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours	Lundi 15h30-18h30	Amphi 11E	Prof. C Servel

Paris VII – Denis Diderot

LICENCE 2

HISTOIRE ET ESTHETIQUE 3

Approches de la mise en scène

L'expérimental dans la fiction

Enseignant responsable : Charlie Hewison

Descriptif du cours **Groupe 2**

Ce cours aura deux objectifs. En premier lieu, il s'agit d'étudier l'histoire générale des mouvements et des cinéastes expérimentaux, depuis le mouvement Dada jusqu'à des productions plus récentes, en passant par Germaine Dulac, Maya Deren ou Paul Sharits. Cette déambulation "historique" à travers les œuvres et les pratiques expérimentales permettra de découvrir des pans de l'histoire du cinéma encore trop souvent inexplorés, et surtout d'interroger l'essence et les limites de l'art cinématographique en lui-même. Notre deuxième objectif sera de réintégrer ces films et ces cinéastes dans une histoire plus large du cinéma, selon laquelle les découvertes, les propos et les pratiques des films expérimentaux influencent la façon dont on peut analyser les œuvres plus "classiques" du cinéma narratif. Nous chercherons les liens, parfois inavoués, inconscients, parfois étonnants, entre les formes les plus extrêmes du cinéma expérimental et certains films de fiction (Alfred Hitchcock, Michelangelo Antonioni, Claire Denis...). Autrement dit : comment relire la fiction cinématographique à travers les pratiques qui lui sont ostensiblement opposées ?

Bibliographie

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

BRENEZ Nicole, *Cinéma d'avant-garde*, Cahiers du cinéma, 2006.

NOGUEZ Dominique, *Eloge du cinéma expérimental*, Paris, Expérimental, 2010.

SITNEY P. Adams, *Visionary Cinema. The American Avant-Garde 1943-2000*, Oxford University Press, 2002.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

Paris VII – Denis Diderot

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours groupe 2	Jeudi 12h15-15h15	Amphi 7C	Prof. Hewison

CROISEMENTS DICIPLINAIRES 3 « LETTRES »

Croisements disciplinaires « lettres »

Enseignante responsable : Anne Lété

Descriptif du cours

Ce cours propose un programme de films plus ou moins directement inspirés d'œuvres littéraires, créditées ou non au générique, auxquelles ils empruntent tantôt la structure narrative d'ensemble, tantôt un ou plusieurs personnages, ou encore un ou des motifs plus ou moins localisés. La visée du cours est, dans ce travail de « frottement » des œuvres, de repérer des formes de rencontres intimes, singulières et originales et de tenter d'en saisir les enjeux.

Œuvres au programme :

Apocalypse Now (F. F. Coppola) / *Au cœur des ténèbres* (J. Conrad)

La Vallée de la peur (R. Walsh) / *Le Maître de Ballantrae* (R. L. Stevenson) et *Les Hauts de Hurlevent* (E. Brontë).

L'Enfant sauvage (F. Truffaut) / *Mémoire sur les premiers développements de Victor de l'Aveyron – 1801 – et Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l'Aveyron – 1806* (J. M. G. Itard)

Bibliographie (des compléments bibliographiques seront apportés au cours du semestre) :

VANOYE F., *L'Adaptation littéraire au cinéma*, Paris, Armand Colin, 2011.

DELEUZE G., « Qu'est-ce que l'acte de création ? », in *Trafic*, n°27, P.O.L., automne 1998.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours	Mardi 9h-12h	Amphie 11E	Prof. A. Lété

Paris VII – Denis Diderot

CINEMA ET SOCIETE 1

Social et cinéma

Enseignant responsable : Eric Dufour

Descriptif du cours Groupe 1

Il s'agit de présenter ce qu'est une approche sociale du cinéma et de montrer en quoi elle s'oppose au formalisme. L'approche sociale a deux sens. Il s'agit premièrement d'une certaine interprétation des films qui s'oppose à l'approche formaliste et qui critique son apolitisme : elle s'intéresse à leur texte ou sous-texte politique et social. Il s'agit deuxièmement d'une approche qui revendique la pluralité des discours sur le cinéma, parce qu'un discours sur un film, c'est toujours une interprétation d'un film située du point de vue social – c'est-à-dire du point de vue des races, des classes et des genres. Autrement dit, un discours sur le cinéma n'est jamais objectif, d'une part, et il n'est jamais universel, d'autre part.

Bibliographie indicative

BURCH Noël, *Revoir Hollywood. La nouvelle critique anglo-américaine*, textes présentés, traduits et présentés par

Noël Burch, Paris, Nathan, 1994, rééd. Paris, L'Harmattan, 2007.

DORLIN Elsa, *Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination*, Actuel Marx, Paris, PUF, 2009.

EISENSTEIN, *Dickens & Griffith (Genèse du gros plan)*, Stalker Éditeur, 2007.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours groupe 1	Mardi 15h30-18h30	Amphi 7C	Prof. E. Dufour

Cinéma et politique

Enseignants responsables : Charlie Hewison et Salima Tenfiche

Descriptif du cours Groupe 2

Nous nous interrogerons sur les relations entre le cinéma et le politique, entendu comme rapports de pouvoir. Dans un premier temps nous étudierons le cinéma en tant qu'instrument à la solde du pouvoir politique ou en tant que remise en cause des structures d'oppression, du cinéma muet jusque dans les années 1970. Dans un second temps, à partir de l'analyse de films de 1970 à nos jours, nous verrons comment le

Paris VII – Denis Diderot

cinéma, en offrant des visions singulières du monde, peut participer à la déconstruction des normes dominantes.

Bibliographie indicative

DEHEE Yannick, *Mythologies politiques du cinéma français*, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.

GODMER Laurent et SMADJA David, *Penser le politique par le film*, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2015.

RANCIÈRE Jacques, *Les Écarts du cinéma*, Paris, La Fabrique, 2011.

ZIMMER Christian, *Cinéma et Politique*, Paris, Seghers, 1974.

Modalités d'évaluation de l'UE

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %). Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours groupe 2	Mardi 12h15-15h15	Amphi 7C	Profs. Hewison & Tenfiche

Paris VII – Denis Diderot

LICENCE 3

ANALYSE 6

Autour d'un auteur : Alfred Hitchcock (1899 – 1980)

Enseignante responsable : Pierre Berthomieu

Descriptif du cours

Alfred Hitchcock est le cinéaste le plus connu, célébré et analysé du XXe siècle. A fabriquer la « politique des auteurs » et à légitimer la signature de l'artiste dans l'entreprise commerciale du cinéma, son œuvre a servi. Hitchcock apparaît donc idéal pour méditer l'auteurisme au cinéma. La filmographie muette et parlante des années 1930 détermine très tôt une vision personnelle, un rapport à la technique, à l'auto-promotion et à l'industrie. La carrière de ce britannique devenu hollywoodien entretint tout le long des liens avec une « anglicité » d'inspiration, mélangée à au goût américain du spectacle et à au sens puritain du Mal. Le langage d'Hitchcock explore l'obsession récurrente de la morale, du péché et de leurs harmoniques perverses, impureté et séduction. L'histoire de cette vision épanouie dans l'industrie californienne interroge aussi bien la morale chrétienne que les exigences de l'industrie. L'auteur Hitchcock s'est fabriqué avec l'Angleterre puis Hollywood, avec des collaborations majeures (scénariste, opérateur, compositeur, producteur) qui secouent la notion d'auteur et sur un pari permanent d'expérimentation technique.

Bibliographie indiquée en cours.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours	Mercredi 12h15-15h15	Amphi 11E(HF)	Prof. P Berthomieu

Paris VII – Denis Diderot

CINEMA ET SOCIETE 2

Prises de vue, scènes de rue : l'histoire à rebours

Enseignante responsable : Frédérique Berthet

Descriptif du cours **Groupe 1**

Le cours propose de réfléchir à la manière dont, à partir des Vues Lumière et jusqu'à aujourd'hui, le cinéma construit un regard historique sur le monde : ce regard dépend du temps et du lieu de la fabrication du film, d'une part, du temps et du lieu de son observation rétrospective, d'autre part. La réflexion porte donc sur la « périodisation » et la « localisation » des gestes de ceux qui nous aident à « voir ensemble ». Deux problématiques font levier a) la connaissance du passé au prisme du présent b) le découpage de l'histoire selon les terres figurées par les décors. Un premier moment du cours s'attache à une période de l'histoire mondiale (après WWII) filtrée par des films produits en France. Un second moment recherche quels lieux sont réellement et/ou imaginativement mis en scène dans les films. Le corpus s'attache au départ à ce qui voyage des images, des sons, des hommes et des structures dans des films venus de France, USA, Iran, Espagne ou Italie ; il s'ouvre, au fil du semestre, à d'autres territoires arpentés par les étudiants, à la faveur de travaux encadrés.

Bibliographie indicative

COWAN Michael, PACI Viva, THAIN Alanna (dir.), « Prises de rue », *CiNéMAS, revue d'études cinématographiques*, vol. 21, n° 1, Université de Montréal, 2010.

HARTOG François, *Evidence de l'histoire. Ce que voient les historiens*, EHESS & Gallimard, 2005.

LAGNY Michèle, *De l'histoire du cinéma : méthode historique et histoire du cinéma*, Armand Colin, 1992.

MONDZAIN Marie-José, *Voir ensemble*, Gallimard, 2003.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %). Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours groupe 1	Mardi 9h-12h	Salle 789C (GM)	Prof. F. Berthet

Paris VII – Denis Diderot

Images de la lune au cinéma : la conquête spatiale au cinéma

Enseignant responsable : Emmanuelle André

Descriptif du cours **Groupe 1**

Si l'exploration de la lune a toujours suscité l'imaginaire, le cinéma, après la littérature, le dessin et la gravure a multiplié les moyens pour rendre ce rêve possible. Anticipant les technologies utilisées au cours des différentes missions Apollo, le cinéma a fait du voyage lunaire la métaphore de la projection cinématographique après que la caméra a remplacé la lunette télescopique inventée par Galilée. Ce cours étudiera la manière dont le cinéma revisite ce rêve d'enfance de l'humanité et la façon dont il met en scène avant et après le 21 juillet 1969, la figure spatiale d'un homme qui réapprend à marcher.

Bibliographie

BRUNNER Bernard, *Petite histoire de la Lune*, trad. fr., Armand Colin, 2013

PANOFSKY Erwin, *Galilée critique d'art*, tr.fr., Les Impressions nouvelles, coll. Réflexions faites, 2016.

WILDING Nick, *Faussaire de lune. Autopsie d'une imposture, Galilée et ses contrefacteurs*, BNF, 2016

Modalités d'évaluation de l'UE

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours groupe 1	Mardi 9h-12h	Salle 677C (GM)	Prof. E. André

Paris VII – Denis Diderot

HISTOIRE ET ESTHETIQUE 4

Représentations du conflit dans les cinémas nordiques

Enseignante responsable : Aymeric Pantet

Groupe 1

Descriptif du cours

Des Proscrits (Victor Sjöström, *Berg-Ejvind och hans hustru*, 1918, Suède) à *La Chasse* (Thomas Vinterberg, *Jagten*, 2010, Danemark), de *La Sorcellerie à travers les âges* (Benjamin Christensen, *Häxan*, 1922, Suède-Danemark) à *Survivre* (Baltasar Kormákur, *Djúpið*, 2012, Islande), les cinémas nordiques ont construit leurs narrations sur des rapports de force entre les individus, avec Dieu ou la Nature, et sur la problématique de la survie au sein d'un environnement difficile ou d'un groupe social très lié. Qu'il soit interne à la famille, qu'il ait lieu entre nations ou ethnies, le conflit est une thématique centrale des œuvres nordiques, à la fois influencées par les grands cinémas mondiaux et baignées dans des traditions culturelles fortes. Le cours a pour objectif de développer les aptitudes d'analyse en réfléchissant aux moyens cinématographiques de représentation qui mettent en lumière les aspects sociologiques et culturels des pays du Nord.

Bibliographie indicative

HJORT Mette et LINDQVIST Ursula (dir.), *A Companion to Nordic Cinema*, John Wiley & Sons, 2016.
THOMPSON C. Claire (dir.), *Northern Constellations : New Readings in Nordic Cinema*, Norvik Pr, 2006.
VON BAGH Peter, *Nuages dans le paradis : un guide du cinéma finlandais*, Helsinki, Otava, 2000.
VON BAGH Peter, « Le cinéma des pays nordiques », in *Cinéma d'Europe du Nord. De Fritz Lang à Lars von Trier*, Paris, Mille et une nuits, 1998, p. 133-191.

Modalités d'évaluation

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

CM	Jour et horaire	Salle	Professeur
Cours Groupe 1	Jeudi 9h-12h	Amphi 11E (HF)	Prof. A Pantet

Paris VII – Denis Diderot