

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 : lundi 17 septembre 2018
Fin du semestre : samedi 16 décembre 2018

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 692C
Secrétariat : Paulette Ho Kuo Chu
Tel. : 01 57 27 63 53 ou 63 52
Email : paulette.hokuochu@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

L1

Histoire générale du cinéma

54AEC1CI

Enseignant : Ophir Levy

Descriptif du cours

Ce cours proposera un large panorama de l'histoire du cinéma depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Privilégiant une approche globale conciliant histoire, esthétique et économie, il aura pour objectif principal de fournir aux étudiants un socle de connaissances leur permettant par la suite de se repérer aisément dans ce domaine. Si, dans cette optique, l'approche chronologique sera privilégiée, ce cours soulèvera aussi des réflexions d'ordre méthodologique, historiographique et épistémologique autour des questions de ruptures et de continuités (cinéma muet, cinéma sonore, cinéma classique, cinéma moderne...), de la notion de cinématographie nationale, des liens avec le politique et des rapports entre cinéma et histoire.

Bibliographie indicative

BARNIER Martin, JULLIER Laurent, Brève Histoire du cinéma (1895-2015), Pluriel, 2017.
BORDWELL David, THOMPSON Kristin, L'Art du film : une introduction, De Boeck, 2009.

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

Modalités d'évaluation :

Contrôle continu : une note en contrôle continu (50%) et un examen en fin de semestre (50%).
Dispensés du Contrôle Continu : un examen en fin de semestre (100%). Pas d'oral.

Horaire : Jeudi 9h00-12h00

Amphi 7C - Bâtiment La halle aux farines

Pratiques et méthodes de l'analyse filmique

54AEC2CI

Descriptif du cours

L'expression filmique est complexe et multiple : matière visuelle (plastique, graphique, lumineuse) et sonore (verbale, musicale), agencements narratifs, effets rythmiques du montage, emprunts, citations, effets de sens liés à la situation des films dans une oeuvre, dans un genre, dans l'histoire, monde fictionnel construit par la diégèse, etc. Cette richesse même explique qu'il n'y ait pas de méthode universelle pour analyser les films : il s'agit plutôt d'apprendre à exercer sa sensibilité sur des objets singuliers. Pour cela – et c'est ce que vise ce cours – il faut cependant une démarche raisonnée : apprendre à repérer, arpenter et baliser très précisément un terrain (quel qu'il soit, du petit fragment jusqu'au regroupement de plusieurs films) ; acquérir des notions techniques, esthétiques, historiques ; construire un propos personnel et maîtrisé sur le plan de l'écriture, qui ne se confine pas à la description du film ; prendre le risque de l'interprétation en s'appuyant sur une observation précise et active,

Paris VII – Denis Diderot

nourrie de références au cinéma lui-même mais aussi aux autres arts, à la littérature, à l'histoire, et à toutes les disciplines qui peuvent enrichir le mouvement de l'analyse.

Bibliographie

AUMONT Jacques et MARIE Michel, L'analyse des films, Nathan, 1988.
 BORDWELL, David, THOMPSON, Kristin, L'art du film – Une introduction, De Boeck Université, 2000 (637 pages, à consulter en bibliothèque).
 JULLIER Laurent, L'analyse de séquences, Nathan-Université, 2002.

Il existe des collections de livres consacrés à des analyses de films ; on peut recommander particulièrement les collections Long métrage de l'éditeur Yellow now (Crisnée, Belgique) et Synopsis (Nathan). Ces collections ne sont plus publiées, mais les volumes existants peuvent être consultés en bibliothèque. On peut également consulter à la BIFI les dossiers pédagogiques consacrés à des films (Ecole, Collège, Lycéens et apprentis au Cinéma), souvent riches en analyses de séquences.

HORAIRES

Groupe 1	Mardi	15h-18h	Amphi 11E (HF)	A. Lété
Groupe 2	Mercredi	9h-12h	Amphi 11E (HF)	P. BErthomieu
Groupe 3	Mercredi	9h-12h00	Amphi 7C (HF)	P.O. Toulza

Modalités d'évaluation

Contrôle continu : une note en contrôle continu (50%) et un examen en fin de semestre (50%).
 Dispensés du Contrôle Continu : un examen en fin de semestre (100%). pas d'oral.

Lecture de textes théoriques

54AEC4CI

Descriptif de cours

Qu'est-ce qu'une théorie du cinéma ? Quel rapport la théorie entretient-elle avec les films ? Comment l'écriture théorique de chercheurs, de critiques ou de cinéastes dialogue-t-elle avec l'acte de création et l'expérience du spectateur ? À travers la lecture approfondie de textes issus de différents courants (esthétique, sémiologie, narratologie, psychanalyse, socio-anthropologie, études culturelles et de genre), il s'agira de comprendre la façon dont l'inventivité théorique accompagne les développements du cinéma comme art et comme fait culturel. Nous verrons que la théorie n'est pas un lieu où s'établissent des vérités figées sur le cinéma mais plutôt un espace pluriel d'où les auteurs réinterrogent sans cesse les enjeux esthétiques, sociaux et politiques des films. Tout en les mettant en perspective historique, nous confronterons les textes autour de notions telles que le médium, le montage, l'auteur, la modernité, le réalisme, le spectateur ou les relations entre fiction et documentaire. Cette lecture croisée sera réfléchiée par l'analyse de films classiques et contemporains de genres variés. L'objectif du cours est de se familiariser avec la multiplicité des approches théoriques du cinéma, en apprenant à lire les textes de manière critique et stimulante.

Paris VII – Denis Diderot

Éléments de bibliographie générale :

AUMONT Jacques, *Les théories des cinéastes*, Armand Colin, 2011

CASSETTI Francesco, *Les théories du cinéma depuis 1945*, Armand Colin, 2005

Collectif, *Théories du cinéma*, Cahiers du cinéma, 2001.

HORAIRE

Groupe 1	Lundi	15h30-18h30	Amphi 11E (HF)	A. Pantet
Groupe 2	Mercredi	12h15-15h15	Amphi 11 E (HF)	A. Pantet

Modalités d'évaluation

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

Paris VII – Denis Diderot

L2

HISTOIRE ET ESTHETIQUE 2

Bresson, le minimalisme e perspective

Groupe 1 – Aymeric Pantet

Descriptif du cours

Dans Les notes sur le cinématographe, Robert Bresson écrit : « Expression par compression. Mettre dans une image ce qu'un littérateur délaierait en dix pages. » Cet aphorisme synthétise la mise en scène minimaliste caractéristique du cinématographe bressonien. Ce cours propose d'explorer les caractéristiques, les enjeux et les influences que cette conception particulière du cinéma a pu avoir. En le confrontant avec d'autres auteurs européens, Dreyer en particulier, il s'agira de découvrir des modalités différentes du style minimaliste au cinéma, et de problématiser l'idée de "style transcendant", avancée par Paul Schrader, au sujet de Bresson. Enfin, le rapprochement avec les films d'Aki Kaurismäki permettra d'étudier les notions d'assimilation et d'hybridation du minimalisme bressonien et de remettre en question l'homogénéité stylistique du minimalisme nordique.

Bibliographie indicative

BRESSON, Robert, *Notes sur le cinématographe*, Paris, Gallimard, 1975.

PROVOYEUR, Jean-Louis, *Le cinéma de Robert Bresson : de l'effet de réel à l'effet de sublime*, Paris, Harmattan, 2003.

SCHRADER, Paul, *Transcendental Style In Film*, New York, Da Capo Press, 1972.

TUCKER, John, *Evaluating the Achievement of One Hundred Years of Scandinavian Cinema: Dreyer, Bergman, Von Trier, and Others*, Lewiston, Edwin Mellen Press Ltd, 2012.

HORAIRES

Groupe 1	Lundi	12h15-15h15	Amphi 11E - Bâtiment La halle aux farines	A Pantet
----------	-------	-------------	---	----------

Le cinéma hollywoodien 1970-2010

Groupe 2 – Pierre Berthomieu

Descriptif du cours

1970 : l'industrie hollywoodienne sort à peine de son âge classique, après dix ans de mutations économiques et de stratégies commerciales diverses, avant d'entrer dans une refondation du classicisme. Nouvel Hollywood ? Postmodernité ? Post-classicisme ? Néo-classicisme ? Impossible de trancher et peu importe. Un temps séduite par les propositions formelles de la modernité européenne, la création hollywoodienne s'engage en fait dans sa

Paris VII – Denis Diderot

propre modernité, inventée au coeur du système, au coeur des genres et dans une ambition populaire et spectaculaire qui reste son adage. Plutôt qu'une approche idéologique et sociale centrée sur l'Amérique de l'après-Vietnam, il s'agira de voir la naissance et le développement d'un grand projet formel, consciemment formulé à l'aube des années 1970 par Francis Ford Coppola, George Lucas et le monteur Walter Murch (THX 1138, Le Parrain, Apocalypse Now) : refonder le spectacle et l'expérience du cinéma hollywoodien par des mutations techniques et syntaxiques inouïes. Ce projet s'incarne dans la génération des movie brats (outre Lucas et Coppola, Scorsese, Spielberg et De Palma), embrasse la trajectoire d'autres cinéastes (Friedkin, Eastwood, Frankenheimer, Malick, Zemeckis...). On suivra, de 1970 aux années 2010, les aventures de cette refondation du spectacle au fil de sa phase « réaliste » (l'ère de French Connection), de sa phase « sublime » et spirituelle (l'ère Star Wars et Rencontres du 3e type), de sa pratique des formes expérimentales (le cinéma cosmique, les créations du sound design, le travail sur les artifices visuels) et du cinéma numérique (les effets spéciaux, l'évolution des caméras), de son usage des dispositifs optiques et sonores, de la couleur et de la musique.

Bibliographie :

ONDAATJE Michael, Conversations avec Walter Murch. L'art du montage cinématographique, New York, Alfred
 A. Knopf, 2002, traduit de l'anglais par Pierre Brévignon, Paris, Ramsay, 2009.
 BERTHOMIEU Pierre, Hollywood moderne. Le temps des voyants, Pertuis, Rouge profond, 2011.

HORAIRES

Groupe 2	Jeu	12h15-15h15	Amphi 11E - Bâtiment La halle aux farines	P. Berthomieu
---------------------	------------	--------------------	--	----------------------

Modalités d'évaluation

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

Approfondissement d'une question théorique

54DEC2CI

Expérimentations du cinéma d'animation**Groupe 1 – Emmanuelle ANDRE****Descriptif du cours**

Dès la fin du XIX siècle, le cinéma met en scène sa propre manière de faire. L'étude des premiers films d'animation met en relief la naissance du cinéma comme un art de la main, qui transforme la page de l'écrivain et la toile du peintre en un écran de cinéma. Plus tard, le dessin animé américain ne cessera d'interroger les perspectives changeantes de la représentation, en jouant des dimensions multiples de l'image. En resituant l'animation dans une histoire de l'art visuel (l'art expérimental et l'art abstrait), ce cours, qui privilégiera les films animés des glorieuses années américaines (jusqu'aux années 40), interrogera la manière

Paris VII – Denis Diderot

dont les figures iconiques – Felix le chat, Betty Boop, Donald, Mickey et d’autres – conduisent de bien étranges expériences visuelles.

Bibliographie indicative

CRAFTON Donald, *Shadow of a Mouse. Performance, Belief, and World-Making in Animation*, University of California Press, 2013.

DENIS Sébastien, *Le Cinéma d'animation*, Armand Colin, 2011.

JOUBERT-LAURENCIN Hervé, *La Lettre volante. Quatre essais sur le cinéma d'animation*, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1997.

HORAIRES

Groupe 1	Mardi	9h00-12h00	Salle 677C –Grands Moulins	E. André
-----------------	--------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------

Modalités d’évaluation

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

Groupe 2, enseignant : Eric DUFOUR

Passage du cinématographe au cinéma

On étudiera le passage du cinématographe au cinéma entre 1895 et 1915. On montrera comment le cinématographe se caractérise par la frontalité du dispositif, par le plan large et par l’absence de découpage : c’est, avec le « point de vue du Monsieur de l’orchestre », l’alignement du cinéma sur le théâtre. La constitution du cinéma comme tel passe d’abord par le morcellement de l’espace, c’est-à-dire la variation de l’échelle des plans dans la séquence et par la multiplication des points de vue. Ce qui émerge corrélativement, ce sont les codes du récit cinématographique, principalement le système des raccords dans une séquence et l’incorporation du spectateur dans ce récit.

Bibliographie indicative

BURCH Noël, *La Lucarne de l’infini*, Paris, L’Harmattan, 2007. GAUDREAULT André, *Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe*, Paris, CNRS, 2008.

HORAIRES

Groupe 2	Mardi	9h00-12h00	Amphi 11E - Bâtiment La halle aux farines	E Dufour
-----------------	--------------	-------------------	--	-----------------

Modalités d’évaluation

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

Paris VII – Denis Diderot

Analyse 3

Poétique du récit - Jean-Baptiste RENAULT

Descriptif du cours

Le récit n'était pas nécessairement le destin du cinéma. Celui-ci aurait pu rester un regard descriptif posé sur le monde, un mode d'écriture visuelle et plastique, un instrument d'exploration scientifique. Sans renoncer à ces possibles, il est pourtant devenu, pour l'essentiel, une impressionnante machine à raconter des histoires. Ce sont les raisons de ce phénomène que nous tenterons de comprendre, d'abord sur le plan historique, en observant l'évolution du récit, du cinéma muet aux exemples les plus contemporains; ensuite sur le plan théorique, en abordant la constitution et les développements de la narratologie cinématographique; enfin sur le plan esthétique, en étudiant le réseau des figures narratives qui construisent les mondes fictionnels du film, des stratégies classiques aux expériences les plus audacieuses.

Bibliographie sommaire

AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel et VERNET Marc, *Esthétique du film*, Armand Colin, 2004.

BEYLOT Pierre, *Le Récit audiovisuel*, Paris, Armand Colin, 2005.

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

Modalités d'évaluation

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

HORAIRES

Groupe 1	Mercredi	15h30-18h30	Amphi 11E (HF)	J.B. Renault
---------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Modalités d'évaluation

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

Paris VII – Denis Diderot

L3

ANALYSE 5

Présence de l'acteur ou l'acteur de cinéma

Groupe 1

Enseignant : Jacqueline Nacache

L'acteur de cinéma est le lieu d'un paradoxe : il séduit le public jusqu'à la fascination mais, réputé insaisissable, il décourage le critique et l'analyste. Mystérieuses en effet sont les notions souvent évoquées à son sujet, talent, présence, photogénie, aura... C'est pourquoi les études cinématographiques ont longtemps ignoré les actrices et les acteurs, et plus largement tout ce qui dans le film relève de l'humain. Mais cette époque est révolue. Les ouvrages sur le sujet se multiplient depuis quelques décennies et les nombreuses sources de sens dont l'acteur est porteur sont désormais bien documentées. Avec l'appui de quelques textes fondamentaux, nous étudierons dans les films, et autour d'eux, tout ce qui peut être étudié : la direction d'acteur, le corps et la voix, le naturel et l'artifice, le théâtral et le filmique, le rayonnement de la star et son effacement, l'acteur-instrument et l'acteur-auteur... À l'issue de cette réflexion, nous espérons percevoir autrement celles et ceux que nous regardons et qui nous regardent, qui nous guident dans la fiction, qui incarnent le cinéma dans l'art, la culture et la société.

Modalités de contrôle : une recherche personnelle (50%), un examen (50%).

Bibliographie indicative

CARDINAL Serge (dir.), « L'acteur entre les arts et les médias », revue Cinémas, Volume 25, numéro 1, automne 2014, en ligne sur erudit.org

DYER Richard, Le star système hollywoodien, L'Harmattan, Champs visuels étrangers, 2004.

MORIN Edgar, Les Stars, 1re éd. 1957 ; rééd. Paris, Le Seuil, coll. Points Essais.

NACACHE Jacqueline, L'acteur de cinéma [2003], Paris, Armand Colin, 2005.

VINCENDEAU Ginette, Les stars et le star-système en France, Paris, L'Harmattan, Champs Visuels étrangers, 2008.

HORAIRES

Groupe 1	Mardi 9h-12h	Amphi 7C (HF)	J. Nacache
-----------------	---------------------	----------------------	-------------------

Paris VII – Denis Diderot

Micro et macroscopie : l'insecte au cinéma

Groupe 2

Enseignant : Emmanuelle André

Descriptif du cours

Étudier le cinéma au prisme de l'insecte, c'est interroger la spécificité du regard dans plusieurs de ces aspects : voir de près et voir de loin, voir petit et voir grand, voir l'unique et voir l'ensemble, le fixe et le mouvement. Volants, les insectes permettent de percevoir les interstices du mouvement, du battement d'ailes aux clignements des yeux. Mais quand ils se transforment (mouche, cafard ou papillon), c'est bien la spécificité de l'homme qu'ils mettent en cause. Des premières chronophotographies d'Etienne-Jules Marey aux supers héros d'aujourd'hui, aux pouvoirs animaux, les insectes permettent aussi de conduire une réflexion politique et anthropologique sur le rapport de l'humain à lui-même, à la machine (le bug), à la communauté, à la société. **Bibliographie et filmographie distribuées en cours.**

Modalités d'évaluation

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

HORAIRES

Groupe 2	Mercredi 9h-12h	677C (Grands Moulins)	E. André
-----------------	------------------------	------------------------------	-----------------

HISTOIRE 4

Groupe 1 : Le burlesque des premiers temps à aujourd'hui

Enseignant : Charlotte Servel

Descriptif du cours

Dès les premiers temps du cinéma, apparaissent des films comiques, fondés sur le corps acrobatique des acteurs (courses poursuites, batailles de tartes à la crème) ainsi que sur des gags visuels (accumulation et détournement d'objets). Ces films sont progressivement identifiés comme appartenant à un genre spécifique que les Français nomment « burlesque ». Nous étudierons dans un premier temps la constitution du genre burlesque au temps du muet avec ses figures françaises (Deed, Bosetti, etc.), puis américaines (Chaplin, Keaton, Lloyd, etc.) en nous interrogeant sur sa spécificité au regard de la comédie. Nous examinerons dans un deuxième temps le rejaillissement du burlesque à partir des années 1960 en analysant les

Paris VII – Denis Diderot

modalités de réinvention proposées par des cinéastes comme Tati, Edwards, Lewis, mais aussi Dumont ou Peretjatko.

Bibliographie indicative :

DREUX Emmanuel, *Le Cinéma burlesque ou la subversion par le geste*, Paris, L'Harmattan, 2007.

KRAL Petr, *Le Burlesque ou Morale de la tarte à la crème*, Paris, Stock, 1984.

TESSÉ Jean-Philippe, *Le Burlesque*, Paris, Cahiers du cinéma, 2007.

HORAIRES

Groupe 1	Mardi 12h15-15h15	Amphi 7C (HF)	C. Serval
-----------------	--------------------------	----------------------	------------------

ECONOMIE DU CINEMA

L'économie contemporaine du cinéma

46GE06CI

Enseignant : P. Gras

Descriptif du cours

Objectifs du cours :

1) Comprendre le fonctionnement de la filière cinématographique en France depuis 1985 en relation avec les modes de vision des films en salles et sur les autres supports ; appréhender la situation en 2014 sous l'angle des questions de concentration économique et de diversité culturelle.

2) Connaître les modes de réglementation et d'intervention actuels aux échelons locaux et nationaux en France ; apprécier les particularités, les réussites et les limites des politiques françaises. Seront notamment abordées les questions suivantes : la fréquentation des salles de cinéma et la sociologie du public ; la consommation de cinéma sur les autres supports (télévision, vidéo et DVD, internet) ; la filière cinématographique : production, distribution et exploitation ; l'exportation du cinéma français ; la classification des films et le soutien aux branches de la filière ; la concurrence et la concentration ; les actions des collectivités locales ; les relations entre Europe et États-Unis en matière de cinéma et d'audiovisuel et les actions européennes de soutien.

Bibliographie indicative

FOREST Claude, *L'Argent du cinéma*, Belin, 2e édition, 2013.

—, *L'Industrie du cinéma en France*, La Documentation française, 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

Paris VII – Denis Diderot

en fin de semestre (100 %). Pas d'oral.

HORAIRES

Groupe 1	Mardi 18h-21h	677C (Grands Moulins)	P. GRAS
-----------------	----------------------	------------------------------	----------------