

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 des cours de cinéma : lundi 16 septembre 2019
Fin du semestre : vendredi 20 décembre 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 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

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, 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).
 JULIER 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	15h00-18h00	Amphi 11E (HF)	A. Lété
Groupe 2	Mercredi	9h00-12h00	Amphi 7C (HF)	A : Lété
Groupe 3	Mercredi	9h00-12h00	Amphi 11E (HF)	P. Berthomieu

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.

Paris VII – Denis Diderot

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.

Éléments de bibliographie générale :

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

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

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

HORAIRE

Groupe 2	Vendredi	15h30-18h30	Amphi 11 E (HF)	S. Tenfiche
-----------------	-----------------	--------------------	------------------------	--------------------

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

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 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	Jeudi	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.

Paris VII – Denis Diderot

Analyse 3

AS13U020

Poétiques du récit**Enseignant : Jean-Baptiste Renault**

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

HORAIRES

Groupe 1	Mercredi	15h30-18h30	Amphi 7C (HF)	JB Renault
-----------------	-----------------	--------------------	----------------------	-------------------

Approfondissements théoriques

AS13U030

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

Paris VII – Denis Diderot

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

Croisements disciplinaires « esthétique, philosophie »

Figure, figuratif, figural

Ce cours propose de se focaliser sur la notion de la figure. Qu'est-ce qu'une figure dans l'art ? Comment la figure prend-elle forme ? Qu'est-ce qu'une œuvre « figurative » ou « non-figurative » ? Qu'est-ce que ce concept complexe du « figural » ? À quoi la figure s'oppose-t-elle ? À travers les textes esthétiques et philosophiques, nous tenterons de tracer l'évolution de ces notions, des prémisses antiques aux approches figurales contemporaines proprement cinématographiques, en passant par la psychologie « Gestalt » du 19e siècle et par des philosophes tels que Jean-François Lyotard et Gilles Deleuze.

Les textes à lire vous seront communiqués dès le premier cours.

Indications bibliographiques :

- BRENEZ Nicole, De la figure en général et du corps en particulier.
- DELEUZE Gilles, Logique de la sensation.
- LYOTARD Jean-François, Discours, Figure.
- VANCHERI Luc, Les Pensées figurales de l'image.

HORAIRES

Groupe 2	Mercredi	12h15-15h15	Amphi 7C - Bâtiment La halle aux farines	C Hewison
---------------------	-----------------	--------------------	---	------------------

Paris VII – Denis Diderot

L3

Approches historiques /génériques

Groupe 1 : Enseignant : Pierre-Olivier Toulza

Spectacle et récit dans la comédie musicale hollywoodienne

En nous appuyant sur un large corpus de films hollywoodiens, nous explorerons le genre du musical en nous attachant d'une part à la singulière alliance de romanesque et de spectaculaire qu'il propose, et d'autre part aux véritables attractions que constituent les numéros musicaux. L'étude de ces deux questions mettra l'accent sur l'ouverture du genre à d'autres formes artistiques (danse, chant...), ainsi que sur les types particuliers de performances que le musical exige de ses interprètes.

Bibliographie indicative

ALTMAN Rick, La comédie musicale hollywoodienne : les problèmes de genre au cinéma, Colin, 1992.

CHABROL Marguerite et GUIDO Laurent (dir.), Mythologies du film musical, Les presses du réel, 2016.

MASSON Alain, Comédie musicale, Ramsay, 1994.

HORAIRES

Groupe 1	Jeudi	9h-12h	Amphi 11E - Bâtiment La halle aux farines	Prof. Toulza
-----------------	--------------	---------------	--	---------------------

Groupe 2

Enseignant : Elise Harris

Les cinémas de science-fiction

Des robots humanoïdes, des voyages dans le temps, des dystopies interplanétaires : les films de science-fiction nous proposent des ré-imaginings de notre univers parfois déstabilisants mais toujours spectaculaires. Ils reposent sur le questionnement, l'exploration, et l'innovation, tant dans leur thématique que dans leur réalisation. Ce cours s'appuiera sur un large corpus de films de science-fiction afin d'examiner les innovations — technologiques, esthétiques, et philosophiques — de ce genre cinématographique, du début du cinéma à la période ultra-contemporaine du numérique. On abordera non seulement l'invention des codes classiques de la science-fiction, mais aussi des questions sur le cinéma d'attractions, le spectaculaire et les effets spéciaux, le(s) réalisme(s), le rapport aux films scientifiques, et l'évolution du dispositif cinématographique, tout en posant la question : comment un ensemble de techniques filmiques et narratives constitue-t-il un genre cinématographique capable de rendre visible le monde tel qu'il pourrait être ?

Bibliographie : Une sélection de textes sera fournie sur Moodle.

Paris VII – Denis Diderot

Filmographie indicative : Voyage dans la lune (1902), Metropolis (1927), 20,000 Leagues under the Sea (1954), Godzilla (1954), La Jetée (1962), Alphaville (1965), 2001 : A Space Odyssey (1968), Solaris (1972), Stalker (1979), Terminator (1984), Brazil (1985), Existenz (1999), Donnie Darko (2001), Gravity (2013), Blade Runner (1982, 2017)

HORAIRES

Groupe 2	Jeudi	9h-12h	Amphi 7C - Bâtiment La halle aux farines	Prof. Harris
-----------------	--------------	---------------	---	---------------------

ANALYSE 5

Enjeux de l'analyse

Groupe 1

Enseignant : Jacqueline Nacache

Analyser le jeu de l'acteur et de l'actrice

Les films de fiction ont absolument besoin des acteurs et actrices. Qu'ils incarnent des personnages de premier plan ou de simples silhouettes dans une foule, la mise en scène n'est rien sans eux. Dès que le film raconte une histoire, c'est le corps de l'acteur qui fixe l'échelle de l'image, c'est sa présence qui porte les émotions, c'est sa voix qui parle au public en franchissant la paroi de l'écran.

Pourtant, l'analyse filmique telle qu'elle se pratique dans les cursus de cinéma depuis les années 1970 n'a jamais mis l'accent sur les acteurs, au contraire : elle s'est construite autour d'eux, en laissant leur place vide, comme si l'acteur ne relevait que du professionnel et n'était d'aucun intérêt pour l'étude théorique des films. Dans un ouvrage de 1980, André Gardies disait avec malice que le sémiologue pouvait croiser Marilyn Monroe à longueur de plans sans la voir ! Cette myopie s'est certes atténuée, et depuis cette époque beaucoup de livres ont été écrits sur les acteurs. Mais des progrès ont-ils été réellement faits, et lesquels ? Les acteurs ont-ils gagné une place légitime dans les discours sur le cinéma, ou leur rayonnement, leur présence, restent-ils des phénomènes inexplicables, qui ne peuvent susciter que l'admiration, le goût ou le dégoût ? Peut-on vraiment parler aujourd'hui d'un jeu de l'acteur et de l'actrice de cinéma, et, s'il existe, comment l'analyser ? C'est à ces questions simples que tentera de répondre ce cours, à travers une série d'extraits de films de toutes les époques et de textes qui se sont confrontés à la question de l'acteur.

Bibliographie indicative

AMIEL Vincent, NACACHE Jacqueline, SELIER Geneviève, VIVIANI Christian (dir.), L'Acteur de cinéma - Approches plurielles, Presses Universitaires de Rennes, collection « Le Spectaculaire », 2007.

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

DAMOUR Christophe, GUTLEBEN Christian, VALMARY Hélène (dir.), Généalogies de l'acteur au cinéma : échos, influence, migration, Revue Cynos, n°17, Paris, L'Harmattan, 2011.

Paris VII – Denis Diderot

MORIN Edgar, Les Stars, 1re éd. 1957 ; rééd. Paris, Le Seuil, coll. « Points Essais ».
NACACHE Jacqueline, L'Acteur de cinéma, 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
-----------------	---------------------	----------------------	-------------------

OUVERTURES THEORIQUES

Groupe 2 : Cinéma et écologie(s)

Enseignant : Charlie Hewison

Descriptif du cours

Dans l'ombre du changement climatique et de notre entrée dans l'Anthropocène, nous pouvons observer un tournant proprement écologique dans la pensée philosophique et politique mondiale. La notion de pensée écologique invite surtout à réinterroger la place de l'humain au sein de la nature. De fait, si la pensée écologique nous pousse à repenser ce qui nous entoure, elle est aussi et surtout une pensée réflexive. Quel serait l'impact sur nos conceptions du cinéma si l'on y intègre cette pensée écologique ? Autrement dit, quel serait une pensée proprement écologique du cinéma ? Dans ce cours, nous explorerons ainsi les nouvelles approches « éco-critiques » du cinéma, en prêtant autant d'attention aux façons dont les théories cinématographiques intègrent les notions écologiques dans leurs approches des films, que les manières dont les films posent eux-mêmes des questions écologiques.

Les textes à lire vous seront communiqué dès le premier cours.

Bibliographie indicative

MORTON Timothy, La Pensée écologique.

RUST Stephen, MONANI Salma et CUBITT Sean (dir.), Ecocinema Theory and Practice.

HORAIRES

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

Paris VII – Denis Diderot

ECONOMIE DU CINEMA

Economie du cinéma et de l'audiovisuel

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

HORAIRES

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