

Descriptifs de cours du M1 Cinéma et Audiovisuel

SEMESTRE 1

UE A1 : Penser le cinéma

UE A1 - ESTHETIQUE DU CINEMA 1

Enseignant : Dario MARCHIORI

Descriptif

Dialectiques formelles : sujet/objet

Le cours poursuit une réflexion entamée il y a quelques années sur la notion de « dialectique formelle » au cinéma. Cette année nous allons nous pencher sur les modalités de représentation de la subjectivité et de l'objectivité dans l'histoire du cinéma. Ce clivage entre subjectif et objectif est toujours opératoire dans le langage courant et dans les médias, jusqu'à la caricature d'une opposition franche entre fiction – subjective – et documentaire – objectif. Nous verrons comment le cinéma décline, interroge ou met en crise ce clivage, et fait de l'imbrication entre subjectivité et objectivité l'un de ses points forts et l'un de ses questionnements fondamentaux. Nous considérerons également la manière dont cette réinvention de la relation entre le sujet et l'objet trouve sa place dans le contexte de la modernité socio-culturelle mais aussi artistique. Nous verrons alors à quel point la dialectique du sujet et de l'objet empreigne la forme même des films, aussi bien dans la fiction, dans le documentaire, dans le cinéma d'animation, dans le cinéma expérimental.

En lien étroit avec ce cours, on propose aux étudiants de Master la participation au colloque international sur les femmes documentaristes dans le cinéma hispanophone et lusophone que le département organise en collaboration avec les universités de Grenoble et de Tours, du 2 au 5 octobre.

UE A1 - HISTOIRE DU SON AU CINEMA

Enseignant : Martin BARNIER

Descriptif

Comment le son accompagne-t-il les films depuis les premières projections jusqu'à nos jours? Nous remettrons dans le contexte de diffusion les films, qu'ils soient muets ou parlants, pour comprendre l'évolution des sons entendus dans les salles de cinéma. La technique évolue, mais les systèmes de synchronisation existent depuis... 1895, et le public aussi. Nous analyserons des exemples de sons cinématographiques au cours des 120 années de cinéma.

UE A1 - HISTOIRE DU CINEMA : LES TRANSFERTS CULTURELS

Enseignant : Nedjma MOUSSAOUI

Descriptif

« *Films d'exil et transferts culturels* »

Ce séminaire vise à appréhender l'intérêt de la notion de transferts culturels appliquée au cinéma. Cette question sera abordée à partir de la problématique de l'exil en s'intéressant au cas particulier des cinéastes exilés sous le nazisme. Les films qu'ils réalisent durant l'exil (en France et dans d'autres pays européens : Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie... ou aux Etats-Unis) et pour certains après l'exil lors de leur retour dans l'Europe de l'après-guerre, constituent des objets qui se prêtent particulièrement à cette approche, à même de mettre en lumière leur singularité, et qui questionnent par ailleurs la notion de « film d'exil ». Deux axes seront privilégiés concernant deux périodes distinctes :

- l'étude de films réalisés en France entre 1933 et 1940 par des cinéastes venus d'Allemagne. La réception très variable de ces films est souvent liée à leur spécificité au regard du cinéma national. Il conviendra d'interroger le statut et l'identité de ces films.

- l'étude de « films du retour » désignant un corpus de films réalisés dans les années 1950 (entre 1948 et 1963) par des cinéastes (*Remigranten*) qui choisissent de rentrer dans leur pays d'origine ou en Europe pour y faire un ou plusieurs films, lesquels sont nécessairement marqués par l'expérience de l'exil.

Ces deux axes représentent un enjeu contemporain de la recherche qui prolonge les études existantes sur les exilés germaniques et le cinéma hollywoodien. Nous analyserons en quoi et comment ces films constituent des champs de force où entrent en tension les dimensions historiques, esthétiques, biographiques, culturelles et idéologiques

UE A1- LA QUESTION DOCUMENTAIRE

Enseignant : Jacques GERSTENKORN

Descriptif

« *La mémoire, une question documentaire* »

Le cinéma documentaire serait-il un art de la mémoire ? A en juger par la quantité de films documentaires qui participent d'un travail de mémoire, il ne serait pas excessif de considérer le documentaire mémoriel comme l'un des genres majeurs du cinéma documentaire (d'auteur) et sans doute plus encore de la production documentaire courante.

La mémoire sera ici considérée non pas seulement comme une faculté psychique, mais encore comme une production sociale témoignant du souci de préserver, sous des formes qui peuvent être très diverses, le souvenir du passé dans le présent. A ce titre, nous conjuguerons d'emblée la mémoire au pluriel pour considérer les films comme des « lieux de mémoire(s) ». Mémoires collectives (sociales, culturelles, territoriales, souvent minoritaires et porteuses d'une revendication d'identité), épisodiques (fréquemment associées à une période historique donnée, souvent traumatique), familiales, autobiographiques... mémoires qui s'articulent parfois les unes aux autres dans un même film (par exemple *L'image manquante* de Rithy Panh).

On s'intéressera toutefois prioritairement aux documentaires d'auteur et aux films qui ont marqué cette rencontre entre cinéma documentaire et activité mémorielle. On accordera une importance toute particulière aux écritures de la mémoire, et notamment à la question du montage, intimement liée au « re-montage du temps » (Didi Huberman) qui accompagne

l'acte de mémoire, conçu comme une façon de voyager dans le temps. Enfin on s'efforcera de cerner la contribution du cinéma documentaire à l'art de la mémoire en tenant compte des contextes mémoriels propres à la période de fabrication et de réception du film.

UE A1- DRAMATURGIE

Enseignante : Laetitia DUMONT-LEWI

Descriptif

« Dramaturgies étrangères en France »

Le paysage institutionnel français dispose de plusieurs réseaux de diffusion et de promotion du théâtre contemporain, dont certains accordent une place particulière au théâtre en traduction. C'est le cas de structures spécialisées, comme la Maison Antoine Vitez ou Eurodram, réseau européen de traduction théâtrale, mais aussi de différents comités de lecture qui réservent systématiquement une place aux dramaturgies étrangères dans leurs sélections. C'est le cas de l'association *Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre*, organisatrice d'un concours d'écriture devenu le plus important de l'espace francophone, qui attribue depuis 2012 un prix « domaine étranger » à des textes en traduction. Le séminaire prendra la forme d'un comité de lecture, avec pour base les textes étrangers sélectionnés par les Journées de Lyon.

UE A1- DANSE

Enseignante : Claudia PALAZZOLO

Descriptif

« Figures du 'dance floor' dans la création chorégraphique contemporaine : se balancer, un mouvement obsessionnel et recourant »

Ce cours est un ultérieur volet d'un champ de recherche qui s'interroge sur la manière dans laquelle la danse théâtrale contemporaine a représenté, mis en scène, figuré, parodié, certaines pratiques sociales de la danse . A partir d'un large corpus d'œuvres (Pina Bausch, Mathilde Monnier, Jerome Bel, Christian Rizzo, Alain Platel, Maguy Marin) nous allons interroger les relations qui se tissent entre les danses d'auteur et les danses anonymes issues d'un patrimoine collectif. Pour quelle raison ces artistes se confrontent-ils avec des gestes simples, parfois pauvres, bruts, liés souvent à l'industrie du disque ? Cette année, l'attention sera portée plus particulièrement sur l'analyse d'un geste fondamental décliné de manière quasiment systématique dans toutes les créations qui font référence au "dance floor" : se balancer. Dans le langage ordinaire ce geste primaire est associé au jeux de l'enfance, mais aussi aux symptômes de troubles mentaux - le balancement rythmique du corps dit Body Rocking, étant une des formes les plus diffusées des rythmie - et serait doué d'une très forte dimension symbolique traitée de manière dramaturgique dans les pièces en questions.

UE A1- MISE EN SCENE

Enseignante : Julie SERMON

Descriptif

Mettre en scène, déjouer, explorer les affects de l'écologie

Angoisse, peur, tristesse, sentiment d'impuissance ou fascination morbide – telles sont, assez majoritairement, les émotions que « l'état d'urgence écologique » tend à susciter. Or, outre

que ces affects ne sont pas les seuls (les catastrophes en cours peuvent également provoquer de la colère, du déni, ou tout simplement de l'indifférence), ils peuvent, en tant que tels, être considérés comme méritant d'être pleinement vécus, traversés, explorés, notamment dans cet espace-temps sensible – à la fois dans le monde et hors du monde – que configurent les arts vivants.

À partir de cette hypothèse fondatrice, le séminaire – fondé sur l'analyse d'un corpus d'œuvres scéniques et le travail de textes théoriques empruntés aux champs de l'écocritique, de l'éthique environnementale et de la théorie des émotions – sera guidé par les interrogations suivantes :

- Quels sont les registres émotionnels mobilisés par les artistes, selon quelles dramaturgies et via quelles techniques (discursives, scéniques, actoriales...)?
- Dans quelle mesure ces émotions concordent avec, troublent ou renouvellent-elles les états affectifs que l'on est enclin à éprouver face aux problématiques écologiques?
- En quoi ces manières d'être affecté peuvent-elles inhiber, diminuer ou au contraire augmenter notre « puissance d'agir », et, par extension, infléchir notre rapport au monde?

UE B1 : Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel 1

UE B1- PRODUCTION AUDIOVISUELLE NIVEAU 1

Enseignant : Martin FOURNIER

Descriptif

Cet enseignement aborde les principales dimensions de l'activité de production cinématographique en France.

Après avoir présenté l'activité de production dans le cadre général du secteur et de ses évolutions récentes, le cours présente les différentes dimensions du métier de producteur et leurs enjeux.

L'accent est en particulier mis sur :

- le financement,
- les partenaires et interlocuteurs publics et privés,
- les aides publiques et conditions particulières accordées au secteur,
- la diffusion.

Objectif : acquérir les bases nécessaires sur l'ensemble des multiples dimensions de l'activité de production audiovisuelle. Ce cours pose les bases qui permettront de proposer des applications pratiques au semestre 2 ("Production 2").

UE B1- DISTRIBUTION ET EXPLOITATION NIVEAU 1

Enseignant : Grégory TUDELLA

Descriptif

Il s'agit d'une première approche environnementale du domaine de la diffusion du cinéma en France : l'économie de la diffusion du cinéma, le secteur de l'exploitation hier et aujourd'hui,

le fragile secteur de la distribution, la politique du CNC et les aides à la diffusion, le classement Art et essai, les organismes professionnels importants, les publics du cinéma...

UE B1- ARCHIVES CINEMATOGRAPHIQUES

Enseignant : Philippe ROGER

Descriptif

Ce séminaire proposera une réflexion sur la dimension esthétique de la restauration de film, et la question connexe des versions multiples, d'un film envisagé désormais comme pluriel. De plus en plus pratiquée, à une échelle et avec des moyens souvent peu discernables et surtout peu étudiés, la restauration de films pose des problèmes essentiels. Que ce soit en salle, en DVD ou à la télévision, la restauration systématique des images et des sons passés, selon des critères variables et parfois contradictoires, dépasse le cadre traditionnel de l'esthétique pour remettre en cause certains fondements de notre civilisation audiovisuelle. L'histoire du cinéma devient une archive manipulable à volonté. À partir de concepts élaborés par l'histoire de l'art, on s'interrogera sur ces nouvelles pratiques et leurs sens. Visuels et sonores, de multiples exemples permettront de prendre la mesure du phénomène et d'en expliciter les enjeux.

UE B1- ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

Enseignant : Roger-Yves ROCHE

Descriptif

« Entre les mots et les images : fantômes de soi » : Didier Blonde, Jean-Christian Bourcart, Annie Ernaux, Nan Goldin, Nathalie Léger...

Un programme et une bibliographie détaillée seront communiqués en début de semestre.

UE B1- HISTOIRE DE LA TELEVISION 1 (cours de Lyon 3, Manufacture des Tabacs)

Enseignante : Catherine DESSINGES

Descriptif

Le cours portera sur l'histoire et les mutations de la télévision française de 1949 à nos jours et sur ses transformations à l'ère numérique.

UE C1 : Pratiques cinématographiques

Attention : pas de rattrapage ni de dispense d'assiduité pour cette UE

UE C1- REALISATION (avec la CinéFabrique)

Enseignants : Jacques GERSTENKORN et intervenants de la CinéFabrique

Descriptif

Atelier de réalisation documentaire

L'atelier poursuivra le développement de la collection du "Journal des thèses", dédié à la valorisation des thèses de doctorat soutenues sur le site de l'Université de Lyon.

UE C1- MEDIATION CULTURELLE A

Enseignant : Grégory TUDELLA

Descriptif

L'objectif principal de ce cours est de faire réaliser des médiations par les étudiants sur le terrain. Durant l'année universitaire, ils pourront répondre à des commandes ou solliciter des structures avec des propositions. Au terme du cours, ils devront remettre un carnet de médiation pour rendre compte de leurs réalisations : contexte, méthodologie, contenu, évaluation...

Les cours permettront essentiellement d'échanger sur les différents types de médiations et d'encadrer les réalisations des étudiants.

UE C1- MEDIATION CULTURELLE B

Enseignant : Jacques GERSTENKORN et Damien VILDRAC

UE C1- EDUCATION À L'IMAGE

Enseignante : Alexandra MARTINEZ

Descriptif

L'atelier reste essentiellement centré sur le milieu scolaire, même si parfois il y a certaines digressions autour du hors temps scolaire. La tranche d'âge essentiellement évoquée est celle des 3 /14 ans, avec tout de même, un temps sur le milieu lycéen.

Il comprend trois volets :

- Un ciné-club scolaire (dispositif de l'éducation nationale / programmation scolaire de la salle)
- L'action du médiateur (rôle du médiateur / monter un projet)
- Une réflexion sur la pédagogie à adapter (choix des films, analyse filmique, présentation des films dans le cadre scolaire)

UE C1- ~~PRATIQUE, TECHNIQUES ET ETHIQUE DE LA RESTAURATION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES~~

Enseignante : Laure SAINTE-ROSE

Non proposé en 2019-2020

UE C1- PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE

Enseignant : Roger-Yves ROCHE

Descriptif

« Vues de la ville » : l'étudiant élabore un projet personnel qui mêle pratique et recherche à partir de photographies de la ville de Lyon.

UE D1 : Méthodologie

Attention : pas de rattrapage ni de dispense d'assiduité pour cette UE

UE D1- 4DFSD011- METHODOLOGIE

Enseignant : Martin BARNIER ou Roger-Yves ROCHE ou Benjamin LABE

Descriptif

Accompagnement de la recherche : comment faire un bon mémoire de recherche de M1 ?
Réflexions sur l'élaboration d'une problématique, d'un plan ; présentation du mémoire en cours.

UE E1 : Langue 1

UE E1- ANGLAIS DE SPECIALITE

Enseignant : Marie DANNIEL-GROGNIER

Descriptif

Ce cours d'anglais est axé sur l'aspect oral et direct. Les étudiants sont répartis en deux groupes, selon leur niveau (créneau du lundi pour le niveau plus faible, créneau du mardi pour le niveau plus élevé).

UE E1- cours ENS -ANGLAIS ARTS VISUELS

Enseignant : Johanna AUGUSTYN

Ce cours est destiné aux étudiants possédant déjà un niveau C1.

Descriptif

Objectives:

The course, open to all students in all disciplines with a B1-B2 level in English, explores the impact of the arts on the British and American literary traditions. The works of music, theater, painting and sculpture as well as their accompanying texts have been selected for what they lead the reader to understand about the inherently interdisciplinary nature of certain art forms.

Course Contents:

Specifically, in order to enrich your vocabulary, we will read a selection of short narratives by writers including Oscar Wilde, Willa Cather, George Eliot, and E.M. Forster and Paul Griffiths among others. Their integration of well-known artists and movements into new and creative forms of expression will create a solid foundation for your own exploration of the relationships between sound, image, and word.

Evaluation:

Your evaluation will be based on one independent project and a final exam. The project, “The Exhibit” will involve interpreting your own selection of media and artworks for the class in a guided tour and leading a roundtable discussion with your peers. You will develop your communication skills in written and oral expression by carefully preparing the assignments and engaging in group discussions. All four CECRL skills will be practiced, with special emphasis on oral production.