



Mineure
CINÉMA

Département de Lettres
modernes, Cinéma et
Occitan

Contact :
solange.menage@univ-tlse2.fr
laurence.grenier@univ-tlse2.fr
05 61 50 45 32 / 48 08

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Ouverte en discipline dite « associée » par les départements d'Anglais et de Lettres modernes, Cinéma et Occitan, la **Mineure Cinéma** propose une formation de 350h sur l'ensemble des 3 années de Licence. Ses orientations sont essentiellement d'histoire, d'esthétique et de théorie du cinéma que complète, en 3^{ème} année, un atelier de pratique filmique où les étudiants sont amenés à réaliser un film.

Cet enseignement ne nécessite pas de pré-requis. Généraliste, il s'adresse à tous les étudiants, qu'ils soient ou non sensibilisés à la chose cinématographique.

Cette formation conséquente en histoire et esthétique du cinéma comporte de nombreux avantages et débouchés. Elle prépare les étudiants aux différents Masters et concours. D'abord aux concours d'entrée aux Écoles supérieures professionnelles de cinéma (FEMIS Paris, ENS Louis Lumière Paris, ESAV Toulouse) dont les attendus portent essentiellement sur des questions d'histoire et d'esthétique du cinéma. Elle constitue ensuite l'antichambre naturelle aux Masters de recherche et aux filières doctorales en Esthétique du cinéma que proposent de nombreuses universités, dont l'Université de Toulouse II - Le Mirail avec son Laboratoire de Recherche en Audiovisuel (LARA). La Mineure Cinéma s'inscrit enfin dans la perspective de certains Masters de l'enseignement qui intègrent le cinéma dans le champ des compétences attendues aux concours (en anglais notamment).

Le cinéma traitant toujours d'histoire culturelle et des sociétés, cette Mineure présente par ailleurs une ouverture évidente pour la préparation aux écoles de journalisme.

EQUIPE

Philippe Ragel, MCF, Esthétique du cinéma (ragel@univ-tlse2.fr)

Corinne Maury, MCF, Esthétique du cinéma (maurycorinne@free.fr)

Vincent Souladié, ATER, Esthétique du cinéma

CINEMA

UE ouverte uniquement aux étudiants inscrits aux diplômes de :
Lettres modernes ou d'Anglais

Régime « Contrôle Continu uniquement »
Pas de régime « Examen »

L'assiduité aux cours est obligatoire

L3	<u>UE 18 : 50 heures</u> → Introduction à la théorie du cinéma	<u>UE 22 : 50 heures</u> → Atelier de pratique filmique
L2	<u>UE 10 : 50 heures</u> → Modernités cinématographiques	<u>UE 14 : 50 heures</u> → Film Documentaire, Essai Filmé, Film expérimental
L1	<u>UE 02 : 75 heures</u> → Analyse filmique → Cinéma muet	<u>UE 06 : 75 heures</u> → Cinéma classique : Hollywood → Cinéma & Littérature

UE02 Discipline Associée :
LMTC01X Histoire et esthétique du cinéma 1
75heures - 10ETCS - SED : non

Responsable : M. Philippe RAGEL

• **Analyse filmique (4h/semaine) et cinéma muet (2h/semaine)**

Objectifs, Contenu:

Cet enseignement consiste en un apprentissage aux méthodes de l'analyse filmique (première partie du cours) et en une initiation à l'histoire et à l'esthétique du cinéma, des origines du cinématographe jusqu'au parlant (deuxième partie du cours).

Mode spécifique d'expression, le langage du cinéma y sera analysé à travers les éléments stylistiques fondamentaux qui le caractérisent : plan, cadre et cadrage, champ et hors-champ, lumière, mouvement, mise en scène, espace sonore, montage etc.

Ces questions abordées d'un point de vue théorique et stylistique seront en outre commentées au moyen d'extraits empruntés à un large répertoire, de Dreyer à Almodovar, en passant par Welles, Hitchcock, Ford, Rossellini, Renoir, Bresson, Godard, Frears, Lynch ou encore Kiarostami.

S'agissant de l'histoire du cinéma, l'accent sera mis sur la question des *styles* cinématographiques de la période muette (Lumière, Méliès, Griffith, Lang, Murnau, Eisenstein, Vertov), en articulation avec les faits historiques (Première guerre mondiale, révolution d'Octobre) et les mouvements artistiques et culturels (expressionnisme, avant-garde russe, Kammerspiel, Nouvelle objectivité).

Bibliographie :

Le plan, Emmanuel Siéty, Cahiers du cinéma, Petite bibliothèque, 2000
Le montage, Vincent Pinel, Cahiers du cinéma, Petite bibliothèque, 2001
L'analyse des films, Jacques Aumont et Michel Marie, Nathan, 1996
L'audio-vision, Michel Chion, Nathan, 2002
Le cinéma muet, Vincent Pinel, Larousse, 2010

Contrôle des connaissances :

Analyse filmique : deux épreuves sur table de 4h (70%)

Cinéma muet : une épreuve sur table de 2h (30%)

Contrôle continu obligatoire

UE06 Discipline Associée : ***LMTC05X Histoire et esthétique du cinéma 2*** **75heures - 12ETCS - SED : non**

Responsable : M. Philippe RAGEL
(Cours mutualisé avec UE14 : LMA014X/Discipline Lettres et Arts)

• Cinéma classique : Hollywood (Vincent Souladié, 4h/semaine)

Objectifs, Contenu :

Ce cours sera consacré à l'étude historique et esthétique du cinéma Hollywoodien, de la création des premières *Major Companies* au début du XX^e siècle jusqu'à la modernité des années soixante-dix. Il s'agira de cerner plus précisément les caractéristiques formelles du style classique de l'âge d'or hollywoodien, ses normes, ses limites mais aussi ses écarts. Seront analysés le système de production des studios, les codes narratifs et formels des principaux genres (Western, Film noir, Comédie musicale, ...), les évolutions techniques qui ont jalonné cette période, l'identité stylistique de certains cinéastes emblématiques (Griffith, Ford, Hawks, Hitchcock...), ainsi que l'interrelation du cinéma avec l'Histoire (les années Roosevelt, Hollywood et le nazisme, la chasse aux sorcières et les débuts de la guerre froide). De nombreuses analyses de séquences seront mises à profit afin de cerner ces différents enjeux.

Bibliographie :

Hollywood, la norme et la marge, Jean-Loup Bourget, Armand Colin, 2005.
Le film hollywoodien classique, Jacqueline Nacache, Armand Colin, 2005.
Le cinéma hollywoodien, le temps du renouveau, Pierre Berthomieu, Armand Colin, 2005.
Cinquante Ans de Cinéma américain, Bertrand Tavernier, Omnibus, 1995.
Le Western, Jean-Louis Leutrat, Armand Colin, 1973.

Filmographie indicative:

Scarface (1932); *The Big Sleep* (*Le grand sommeil*, 1946); *Rio Bravo* (1959), Howard Hawks, *L'Extravagant Mr Deeds* (*Mr Deeds Goes to Town*, 1936), Frank Capra ; *To Be or Not to Be* (*Jeux dangereux*, 1942), Ernst Lubitsch ; *Rear Window* (*Fenêtre sur Cour*, 1954), Alfred Hitchcock ; *Singin' In the Rain* (*Chantons Sous la Pluie*, 1952), Stanley Donen ; *Tous en scène* (*The Band Wagon*, 1953), Vincente Minnelli ; *L'invasion des Profanateurs de Sépultures* (*Invasion of Body Snatchers*, 1956), Don Siegel ; *La Chevauchée Fantastique* (*Stagecoach*, 1939) ; *The Searchers* (*La Prisonnière du Désert*, 1956), John Ford ; *Bonnie & Clyde* (1967), Arthur Penn, *Taxi driver* (1976), Martin Scorsese

• Cinéma et littérature (Philippe Ragel et Corinne Maury, 2h/semaine)

Objectifs, Contenu :

Ce cours sera centré autour des relations entre la littérature et le cinéma que les deux enseignants aborderont selon deux angles un peu différents quoique complémentaires. Une première partie du cours (la plus importante) sera consacrée à la place de la littérature dans le cinéma de la Nouvelle Vague avec une étude de cas, *Le mépris* de Jean-Luc Godard (1963), d'après le roman d'Alberto Moravia. Il sera question ici de voir comment les cinéastes de la Nouvelle Vague, après avoir voué aux gémonies ce cinéma de l'adaptation qu'était la « Qualité française » (selon l'expression de Truffaut), se réapproprié la littérature sous une forme inattendue, à la fois allusive, cubiste et poétique pour la libérer du principe d'équivalence qui, sur les écrans, jusqu'alors prévalait. La deuxième partie du cours mettra pour sa part l'accent sur une approche poétique et critique de la littérature par le cinéma à la faveur de deux films de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, *Amerika, rapports de classe* (1984), d'après Franz Kafka, et *Sicilia* (1998), d'après « Conversation en Sicile » d'Elio Vittorini.

Bibliographie :

La Nouvelle Vague, Michel Marie, Armand Colin/128, 2009

Godard au travail, Alain Bergala, Cahiers du cinéma, 2006

Le mépris (Il Disprezzo), Alberto Moravia, GF-Flammarion, rééd. 1989

Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, « objectivistes » en cinéma, Benoît Turquety, l'Âge d'homme, 2009

Au distraitement désespérés que nous sommes, Louis Seguin, nouvelle édition augmentée et complétée par Freddy Buache, Cahiers du cinéma, 2007

Contrôle des connaissances :

Cinéma Classique : deux épreuves sur table de 4h (70%)

Cinéma et Littérature : une épreuve sur table de 2h (30%)

Contrôle continu obligatoire

UE 10 Discipline Associée : <i>LMTC10X Histoire et esthétique du cinéma 3</i> 50 heures-8ETCS- SED : non

Responsable : Mme Corine MAURY

Régime « Contrôle continu » uniquement

• Modernités cinématographiques (4h/semaine)

Objectifs, Contenu :

Ce cours s'attachera à questionner les enjeux de la modernité cinématographique, des années 50 aux années 80. Nourri du geste théâtral, le cinéma classique s'est construit par une maîtrise de la mise en scène et une affirmation du sens. A l'issue de la deuxième guerre mondiale, des cinéastes tels que Welles ou Rossellini vont opérer des ruptures importantes et protéiformes par rapport à leurs prédécesseurs. Il s'agira d'étudier les manifestations singulières de la *modernité cinématographique* (mise en abyme du récit, prégnance du signifiant, affrontement aux mouvements du réel, le plan « comme une aventure », improvisation, fragmentations narratives, goût pour la citation et le détournement, personnages en crise et crise « du personnage »...). Nous nous attacherons à analyser les enjeux esthétiques, politiques et historiques que proposent les écritures cinématographiques d'auteurs tels que Bresson, Antonioni, Godard, Bergman, Akerman....

Filmographie :

Citizen Kane (1941), *La splendeur des Amberson* (1942), Orson Welles ; *Voyage en Italie* (1953), *Stromboli* (1950), Roberto Rossellini ; *Muriel ou le temps d'un retour* (1963), Alain Resnais

L'Aventura (1960), Michelangelo Antonioni ; *Pierrot le fou* (1965), Jean Luc Godard

Persona (1966), Ingmar Bergman ; *Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles* (1975), Chantal Akerman ; *Méditerranée* (1963) *L'ordre* (1974), Jean-Daniel Pollet ; *Pickpocket* (1959), *L'Argent* (1983), Robert Bresson ; *Hurllements en faveur de Sade* (1952), *La société du Spectacle* (1973), Guy Debord

Bibliographie Générale :

Au nom de l'art, pour une archéologie de la modernité, Thierry de Duve, Minuit, 1989

Le cinéma, un art moderne, Dominique Païni, Cahiers du Cinéma, 1997

Moderne ?, Jacques Aumont, Cahiers du cinéma, 2007

Notes sur le Cinématographe, Robert Bresson, Gallimard, 1975

Contrôle des connaissances :

Deux épreuves sur table de 4h (50% - 50%)

Contrôle continu obligatoire

UE 14 Discipline Associée :
LMTC14X Histoire et esthétique du cinéma 4
50 heures-8ETCS-SED : non

Responsable : Mme Corine MAURY
Régime « Contrôle continu » uniquement

- **Film Documentaire, Essai Filmé, Film expérimental (4h/semaine)**

Objectifs, Contenu :

Ce cours dressera en trois parties, une cartographie de différents *genres cinématographiques* que sont le film documentaire, l'essai filmé et le film expérimental. Par des approches thématiques, auteuristes et/ou formelles, nous tenterons de questionner et de décrire des formes filmiques qui mettent en jeu le regard, l'écoute, la pensée, la dénonciation, le détournement, la reprise, la couleur ou encore le rythme.

Le film documentaire : par l'analyse de couples de films liés thématiquement, nous tenterons de « mettre en regards comparés » deux appréhensions esthétiques du monde : *La marche, la route et la rencontre*, (Johan Van Der Keuken et Robert Kramer), *La captation du spectaculaire et la machine-délation*, (Michael Moore et Huper Sauper), *Figures du travail* (Alain Cavalier et Wang Bing), *Espaces et lieux institutionnels* (Frederick Wiseman et Nicolas Philibert).

L'essai filmé se caractérise par ses forces inventives, ses forces de vision et de ré-vision du monde. Mettant en mouvements la pensée, éprouvant les modèles conventionnels et établis de l'espace audiovisuel (du genre fictionnel comme du documentaire), l'essai filmé résiste à toute définition statutaire et s'engage - par ses libertés esthétiques, réflexives, politiques et poétiques - à dire *un Autre du monde par une pensée en actes*. Nous questionnerons dans cette partie du cours les écritures essayistes de A. Sokourov, de J.-D. Pollet, de C. Marker, de J-L Godard....

Le cinéma expérimental se pratique hors du système industriel et il a toujours intéressé de nombreux créateurs venus de différentes disciplines : littérature, peinture, photographie, théâtre, danse... Excluant la narration, le figuratif, le réalisme, le cinéma expérimental ne cesse d'explorer le langage cinématographique et d'inventer des formes, des lumières, des rythmes, des couleurs, des mouvements (filmage en boucle, « granularité » de la pellicule, surimpressions multiples, séquences trouvées, détournées, remontées - *found footage*). Dans cette partie du cours, nous présenterons des œuvres de cinéastes tels que Stan Brakhage, Jonas Mekas, Maurice Le Maître, Len Lye, Martin Arnold, Peter Tscherkassky.....

Bibliographie générale :

L'épreuve du réel à l'écran, François Ninez, Éditions de Boeck, 2000.

L'essai et le cinéma, Murielle Gagnebin et Suzanne Liandrat-Guigues (dir.), Seyssel, Éditions Champ Vallon, 2004.

Habiter le monde, Éloge du poétique dans le cinéma du réel, Corinne Maury, Éditions Yellow Now Côté cinéma, 2011.

Éloge du cinéma expérimental, *Dominique Noguez, Nouvelle édition, Paris Expérimental, 1999.*

«État du cinéma expérimental en France» in *Imagine n°4, Raphaël Bassan, 1984*

Contrôle des connaissances :

Deux épreuves sur table de 4h (50% - 50%)

Contrôle continu obligatoire

UE 18 Discipline Associée : *LMTC18X Histoire et esthétique du cinéma 3*

50 heures-8 ETCS - SED : non

Responsable : Mme Corine MAURY
Régime « Contrôle continu » uniquement

• Introduction à la théorie du cinéma (4h/semaine)

Ce cours propose l'étude de textes de références que l'on pourrait qualifier de « fondateurs » de l'esthétique et de la théorie du cinéma. Il s'agira de tracer, d'inventorier et d'analyser les figures majeures de la pensée théorique et critique du cinéma. On étudiera notamment les écrits de cinéastes également théoriciens (Tarkovski, Bresson), on s'initiera aux outils de la sémiologie (Barthes, Metz, Bellour) ou de la sociologie (Bächlin, Morin). On évoquera la force d'une figure critique (Serge Daney) et on questionnera les pensées philosophiques du cinéma proposées par Gilles Deleuze et Jacques Rancière. Seront également étudiés les textes des premiers cinéastes théoriciens (Béla Bálazs, Jean Epstein, Germaine Dulac) ou encore ceux issus de l'École soviétique des années 20 (Serguei Eisenstein).

Chaque cours comprendra autant des études de textes que des analyses de films.

Filmographie :

Vivre (1952), Akira Kurosawa

De la nuée à la résistance (1979), *Amerika rapports de classes* (1984), Jean Marie Straub et Danièle Huillet

Le Miroir (1974), *Stalker* (1979), *Le Sacrifice* (1986), Andrei Tarkovski.

Le fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001), Jean-Pierre Jeunet

Bienvenue chez les Ch'tis (2008), Dany Boon

Cœur Fidèle (1923), Jean Epstein

La coquille et le clergyman (1928), Germaine Dulac

La Ligne Générale (1928), S.M. Eisenstein

L'homme à la caméra (1929), Dziga Vertov

La Terre (1930), Alexandre Dovjénko.

Loin du Vietnam (1967), J. Ivens, W.Klein & A.Varda

Les Films des Groupes Medvedkine

Maso et Miso vont en bateau (1976), Carole Roussopoulos

Sud (1999), Chantal Akerman

Shoah (1985), Claude Lanzmann

Prisonniers de guerre (1995), Yervant Gianikian et Angela Ricchi Lucchi.

Bibliographie Générale :

Écrits sur le cinéma, (Tome 1 et 2), Jean Epstein, Éditions Seghers, 1975.

Les Théories des cinéastes, Jacques Aumont, Nathan, 2002.

Les Théories du cinéma depuis 1945, Francesco Casetti, Nathan, 1999.

L'Image-mouvement et *L'Image-temps*, Gilles Deleuze, Éditions de Minuit, 1983-85.

Le Temps scellé, Andrei Tarkovski, Petite Bibliothèque Cahiers du cinéma, 2004.

Le destin des images, Jacques Rancière, La fabrique Éditions, 2003.

Contrôle des connaissances :

Une épreuve sur table de 4h (50%) et un dossier (50%)

Contrôle continu obligatoire

UE 22 Discipline Associée :
LMTC22X Histoire et esthétique du cinéma 6
50 heures- 8 ETCS- SED : non

Responsable : Philippe Ragel
Régime « Contrôle continu » uniquement.

- **Atelier de pratique filmique (4h/semaine)**

Objectifs, Contenu :

Cet enseignement se présente sous la forme d'un atelier qui privilégie la dimension créatrice. Les étudiants sont amenés à réaliser un court métrage d'après un texte (nouvelle, poème, extrait de roman etc.), dont la forme sera celle qu'ils auront choisi (narrative, expérimentale etc.). L'occasion leur est donnée d'appréhender ici l'ensemble du processus de fabrication d'un film, autant sur un plan esthétique que pratique : adaptation/transposition, scénarisation, découpage technique, plan de travail, casting, tournage, montage et postproduction (sur station numérique Avid). Des TP vidéo sont proposés afin de familiariser les étudiants avec le matériel utilisé (image, son, éclairage, machinerie).
En collaboration avec la DTICE/UTM.

Bibliographie :

Approche du scénario, Dominique Parent-Altier, Nathan université, coll. « 128 », 1997
Écrire un scénario, Michel Chion, éd. Cahiers du cinéma, 1995
Grammaire du langage filmé, Daniel Arijon, éd. Dujarric, 2004

Contrôle des connaissances :

Une note de participation (100%)
Contrôle continu obligatoire