

UNIVERSITÉ
RENNES 2

Université Rennes 2
UFR Arts, Lettres, Communication

DEPARTEMENT DES ARTS DU SPECTACLE
Guide de l'étudiant de Licence
2022-2023

Rennes 2
Place du Recteur Henri Le Moal
CS24307
35043 RENNES CEDEX

LICENCE ARTS DU SPECTACLE

Parcours cinéma

Licence 1

SEMESTRE 1

UEF 1 HISTOIRE - 8ECTS

- Histoire du cinéma 1 : 1895-1930 (4 ECTS)
- Histoire du théâtre 1 : Antiquité-XVIIe siècle (4 ECTS)

UEF 2 ANALYSE - 7ECTS

- Initiation à l'analyse filmique : le plan de cinéma (3,5 ECTS)
- Initiation à l'analyse du texte et de la représentation (3,5 ECTS)

UEM 1 METHODOLOGIE - 7ECTS

- Maîtrise du français et travail universitaire (2 ECTS)
- Méthodologie disciplinaire (4 ECTS)
- Outils – méthodologies informatique et informationnelle (1 ECTS)

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX - 5ECTS

- UEDC 4h

ou

UEO thématique 2h

UEL LANGUE - 3ECTS

- Langue en continuation

ou

- Langue en initiation

Enseignement facultatif

- Sport, langue LV2 ou VEE facultative

SEMESTRE 2

UEF 1 HISTOIRE - 8ECTS

- Histoire du cinéma 2 : 1930-1970 (4 ECTS)
- Histoire du théâtre 2 : XVIIe-XXe siècles (4 ECTS)

UEF 2 ANALYSE ET THEORIE - 7ECTS

- Initiation à l'analyse filmique 2 : le montage et le son au cinéma (3,5 ECTS)
- Théorie du cinéma (3,5 ECTS)

UEM 2 METHODOLOGIE - 7ECTS

- Maîtrise du français et travail universitaire (2 ECTS)
- Méthodologie disciplinaire [+ remédiation maîtrise écrit/oral] (4 ECTS)
- Outils – méthodologies informatique et informationnelle (1 ECTS)

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX - 5ECTS

- UEDC 4h

ou

UEO thématique 2h

UEL LANGUE - 3ECTS

- Langue en continuation

ou

- Langue en initiation

Enseignement facultatif

- Sport, langue LV2 ou VEE facultative

Licence 1 - Arts du Spectacle

Parcours cinéma

Semestre 1

UEF 1 – Histoire - 01DF11

A) Titre : Histoire du cinéma 1 : 1895-1930 (01DF112)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignantes : Roxane HAMERY, Stéphane PICHELIN, Marion POLIRSZTOK

Descriptif : Le cours vise à retracer les trente premières années d'existence du cinéma dans les principaux pays producteurs : France, États-Unis, Allemagne, Union Soviétique, Italie, Suède. Nous aborderons les expériences tant scientifiques que spectaculaires qui ont précédé la naissance du cinéma, les questions économiques relatives à l'organisation de son industrie (comment produit-on et réalise-t-on un film dans chacun des pays envisagés, où et comment le diffuse-t-on, etc.), nous étudierons également les grandes écoles et courants esthétiques, qui ont marqué cette histoire sans oublier, bien sûr, d'illustrer nos propos par des extraits de films et de documentaires sur les œuvres phares du 7e art et leurs créateurs.

Bibliographie (Attention les étudiants sont susceptibles d'être interrogés sur les textes lors de l'examen). Textes obligatoires mis en ligne sur Coursus dès la rentrée.

Martin Barnier et Laurent Jullier, *Une brève histoire du cinéma (1895-2015)*, Hachette, 2017 ; Georges Méliès, *La Vie et l'œuvre d'un pionnier du cinéma*, les éditions du sonneur, 2012 ; Daniel Banda et José Moure, *Le Cinéma : naissance d'un art, premiers écrits (1895-1920)*, Flammarion, 2008 (À lire impérativement dans ce livre : l'avant-propos, les introductions de chaque partie, les textes de : Maxime Gorki, Georges Méliès, Ricciotto Canudo, Abel Gance, Jacques de Baroncelli, David W. Griffith, Paul Wegener, Charles Chaplin, Vsevolod Meyerhold, Walter Ruttmann, Germaine Dulac, André Antoine, Carl Theodor Dreyer, Marcel L'Herbier, Louis Delluc, Lev Koulechov, Elie Faure)

B) Titre : Histoire du théâtre 1 : Antiquité-XVIIe siècle - Théâtre, Histoire et Société (01DF111)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignante : Laura NAUDEIX

Descriptif : Ce cours d'histoire du théâtre, qui vise à dresser un panorama des grandes évolutions du théâtre depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, aborde le théâtre dans ses dimensions esthétiques et sociales. Le théâtre sera donc considéré sous divers angles : comme spectacle, soumis à une organisation matérielle et économique, comme texte, fruit de diverses poétiques, et enfin comme un phénomène culturel, politique et religieux. Ceci nous permettra de dégager des conceptions différentes du théâtre et les divers rôles qui lui furent attribués, selon les sociétés dans lesquelles il s'est inscrit. Au premier semestre, on s'intéressera plus particulièrement au théâtre antique – grec et romain –, au théâtre médiéval et au théâtre de la Renaissance, jusqu'à l'âge « baroque ».

Bibliographie : *Histoire des Spectacles*, dir. G. Dumur, Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, 1965 ; *Le Théâtre en France*, dir. J. de Jomaron, *Du Moyen-âge à 1789*, vol. 1, A. Colin, « la pochothèque », 1992 ; *Le Théâtre en France*, dir. A. Viala, PUF, 1996 ; Anne Surgers, *Scénographies du théâtre occidental*, A. Colin, 2005.

Une bibliographie détaillée est accessible sur Coursus.

UEF 2 - Analyse - 01DF12

A) Titre : Initiation à l'analyse filmique 1 : le plan de cinéma (01DF122)

Nombre d'heures par semaine : 1h30 CM

Enseignants : Jean-Baptiste MASSUET et Simon DANIELLOU

Descriptif : Le cours repose sur l'apprentissage du vocabulaire et des outils de base permettant la description et l'analyse d'un plan de cinéma, considéré avant toute opération de montage. Il s'agira ainsi de comprendre ce que peuvent produire de multiples procédés comme les mouvements de caméra, les focales, les échelles de plan, le cadrage, la lumière, etc. De nombreux exemples seront convoqués pour saisir comment l'on peut construire du sens à partir de différents éléments observés dans un plan, puis une séquence de film.

Bibliographie : Emmanuel Siety, *Le Plan, au commencement du cinéma*, Cahiers du cinéma/CNDP, 2001 ; Laurent Jullier et Michel Marie, *Lire les images de cinéma*, Larousse, 2012 ; Laurent Jullier, *L'analyse de séquences*, 3e éd., A. Colin, 2019 ; Francis Vanoye et Anne Goliot-Lété, *Précis d'analyse filmique*, 5e éd., A. Colin, 2020.

B) Titre : Initiation à l'analyse du texte et de la représentation (01DF121)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM (9 séances par dates)

Enseignant : Clarisse BARDIOT

Descriptif : L'objectif de ce cours est l'acquisition du vocabulaire et d'outils méthodologiques pour décrire et analyser les textes dramatiques et leurs mises en scènes aux travers de leurs composantes (lieu théâtral, espace scénique, personnage, temps, lumière, son, fable). Il s'agira de saisir les dynamiques de passage entre les textes dramatiques et leurs mises en scènes. Le cours prendra appui sur de nombreuses œuvres dramatiques aux esthétiques variées. La liste des œuvres étudiées sera donnée en début de semestre. Leur lecture est obligatoire.

Bibliographie : Christian Biet et Christophe Triau, *Qu'est-ce que le théâtre?* Collection Folio/essais 467. Paris : Gallimard, 2006 ; Michel Corvin (sous la direction de), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, 2 vol. Paris : Bordas, 1995 ; Patrice Pavis, *L'analyse des spectacles : Théâtre, mime, danse, cinéma*, A. Colin, « U : Lettres », 3e éd., 2016 ; Jean-Pierre Ryngaert, *Introduction à l'analyse du théâtre*, A. Colin, « Cursus : Lettres », 3e éd., 2014 ; Volumes d'entretiens avec des metteurs en scène parus dans la collection « Mettre en scène » aux éditions Actes Sud-Papiers.

UEM 1 - Méthodologie - 01SM1

L'UEM 1 regroupe différentes méthodologies d'aide à la réussite en licence :

- Bloc 1 - Méthodologie expression écrite/orale et méthodologie du travail universitaire (L1)
- Bloc 2 - Méthodologie disciplinaire (L1)
- Bloc 3 - Outils méthodologiques : informatique et compétences informationnelles (L1 ou L2)

A) Titre : Bloc 1 - Méthodologie expression écrite/orale et méthodologie du travail universitaire (L1)

- **Pour les étudiant·e·s qui n'intègrent pas le dispositif de remédiation - 01DM11**, ce bloc sera à suivre en autoformation grâce à deux dispositifs d'apprentissage en distanciel ("cours en ligne")

- Méthodologie Expression écrite/orale

Chaque étudiant·e devra utiliser l'outil « Voltaire » afin d'avoir accès à un entraînement orthographique personnalisé basé sur un test de positionnement.

Voltaire est accessible sur Cursus (à partir de l'ENT étudiants) : <https://cursus.univ-rennes2.fr/course/index.php?categoryid=816>

Une fois le test de positionnement réalisé, le logiciel génère un programme de remise à niveau adapté aux besoins de chacun·e comprenant soit 1 module d'exercices (niveau "Supérieur"), soit 3 modules d'exercices (niveaux "Fondamentaux campus" + "Pro" + "Pont supérieur").

NB : Les niveaux Orthotypographie et Excellence sont des bonus non obligatoires.

Chaque module contient une dizaine de séries d'exercices.

Le parcours se met à jour automatiquement pour rester calé sur chaque rythme d'acquisition, et assurer une mémorisation rapide et durable des points clés.

Il permet de travailler essentiellement l'orthographe et les règles de grammaire de base.

NB 2 : si vous êtes mal-voyant ou dyslexique vous pouvez adapter l'interface de Voltaire en activant les options d'adaptabilité.

Pour valider votre entraînement du Semestre 1, il vous faut avoir réalisé les différents niveaux d'entraînement, les tests blancs intermédiaires et finaux INCLUS, avant la dernière journée de cours.

Il est à noter par ailleurs que certains niveaux demandant une pause de 24h ou de 36h pour permettre la mémorisation des éléments revus, faire les différents niveaux dans la dernière semaine est impossible.

Contact : Gudrun LEDEGEN gudrun.ledegen@univ-rennes2.fr

- Méthodologie du travail universitaire (MTU)

Contact : Caroline Haby, Ingénieure pédagogique (SUP) – caroline.haby@univ-rennes2.fr

Chaque étudiant·e devra utiliser l'espace cours « Être Etudiant » accessible depuis Coursus :

<https://cursus.univ-rennes2.fr/enrol/index.php?id=13034>

Au travers de 6 modules, les étudiant·e·s pourront se familiariser avec la méthodologie de travail et

l'environnement universitaire et ainsi développer, au fil de l'année, différentes compétences transversales : se repérer dans son environnement, s'organiser, gérer son temps, prendre la parole, travailler en groupe et gérer son stress.

● **Pour les étudiant.e.s inscrit.e.s en remédiation (01DM112) : 24hTD**

Enseignant : Juliette BRISTAULT-CANOVA

Travail sur la langue - orthographe, grammaire, expression - accompagné de manière personnalisée. Validation en autonomie du Projet Voltaire (voir ci-dessus)

B) Bloc 2 - Méthodologie disciplinaire (01SM121)

Nombre d'heures par semaine : 2h TD

Enseignants : Adrien-Gabriel BOUCHÉ, Ivane FROT, Yannick KERNERC'H, Stéphane PICHELIN, Marion POLIRSZTOK, Alice ROSENTHAL

Descriptif : Ce cours est destiné à aider les étudiants dans la maîtrise des méthodes d'apprentissage propres au travail universitaire. Les travaux dirigés se présentent comme des compléments aux cours magistraux d'histoire du cinéma et d'initiation à l'analyse de films. Pour la partie dédiée à l'histoire, les étudiants travailleront sur des documents choisis portant sur la période 1895-1930. Ces textes, archives, images (fixes ou animées) sont destinés à apporter un complément de connaissances au cours magistral mais, au-delà, il s'agira aussi d'apprendre à travailler à partir de textes contemporains ou de sources d'époque en répondant aux questions suivantes : comment s'interroger sur la nature et la valeur d'un texte/une source ? Qu'en retenir ? Comment surmonter les difficultés de compréhension ? Par quels moyens l'approfondir ? etc. Enfin, ce cours visera à aider les étudiants dans la préparation de leurs révisions et de leurs examens, par l'acquisition de la méthodologie du commentaire de documents. Pour la partie dédiée à l'analyse, les étudiants se familiariseront d'abord avec la méthode du découpage technique (visant à décortiquer une séquence de film plan par plan). Il s'agira, pour ce faire, de travailler à partir de nombreux extraits, en complément de ceux

étudiés en cours magistral. Ce premier semestre se concentrera principalement sur la question du plan, avant toute opération de montage.

C) Titre : Bloc 3 OUTILS (01DM13)

Méthodologie informatique (MINF1) : pour tout renseignement, voir avec le secrétariat de la méthodologie informatique : A 219

Méthodologie informationnelle (niveau 2) (01DM131) : elle a pour but de familiariser les étudiant.e.s avec la recherche universitaire (et la recherche bibliographique, à la BU) et vise à apprendre à chercher une information via les outils informatiques et à évaluer sa fiabilité et sa pertinence. Elle se compose pour chaque semestre de deux modules à réaliser en autonomie (sur un espace cours cursus en cours de réalisation) et d'une séance en présentiel avec un tuteur : Matis Hervo, Jules Lasbleiz ou Agathe Quilbé.

D) Bloc Accueil (A05MAC)

JAMI (journée d'accueil de méthodologie informatique) : obligatoire

Méthodologie informationnelle (niveau 1) : obligatoire

Enseignements transversaux

Les étudiants doivent choisir parmi les divers Enseignements transversaux :

- **Une UEDC (Unité d'Enseignement de Discipline Complémentaire – 01DT12).** Elle vient s'ajouter à la formation disciplinaire. Le parcours pluridisciplinaire doit être suivi sur l'ensemble de la licence et se déploie sur les 3 années. Le volume horaire est de 48h par semestre. Elle facilite les réorientations. NB : le département Arts du Spectacle ne propose pas d'UEDC mais vous êtes autorisé à en suivre une dans d'autres départements, sans que la compatibilité entre votre emploi du temps d'Arts du spectacle et celui de votre UEDC ne puisse être garanti.

Ou

- **Deux UEO (Unité d'Enseignement d'Ouverture - 01DT11).** Ce bloc comprend 24h par semestre et regroupe deux enseignements de 12hCM. En Licence 1, les UEO thématiques permettent de découvrir un objet d'études, d'acquérir des connaissances en vue de la préparation de concours, voire de préparer ou s'initier à une éventuelle UEO professionnelle proposée en L2 et L3.

Licence 1 - Arts du Spectacle

Parcours cinéma

Semestre 2

UEF 1 – Histoire - 01DF21

A) Titre : Histoire du cinéma 2 : 1930-1970 (01DF212)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignants : Simon DANIELLOU et Marion POLIRSZTOK

Descriptif : Ce cours prolonge celui du premier semestre mais porte cette fois sur les décennies 1930-1960 et les productions cinématographiques au sein des industries hollywoodiennes, françaises, italiennes, japonaises, d'Europe de l'Est, etc. en insistant sur le fonctionnement des studios, les évolutions techniques (son, format large, relief, etc.), la structuration par genres, l'importance du *star system*, certains mouvements (réalisme poétique, néoréalisme, Nouvelle vague, etc.), l'émergence d'auteurs singuliers, l'impact de la guerre, etc.

Bibliographie : Martin Barnier et Laurent Jullier, *Une brève histoire du cinéma (1895-2020)*, Fayard, 2021 ; Michel Marie, *La Nouvelle Vague : une école artistique*, A. Colin, 2007 ; Laurence Schifano, *Le Cinéma italien de 1945 à nos jours : crise et création*, A. Colin, 2007 (2e éd.) ; Max Tessier, *Le Cinéma japonais*, A. Colin, coll. « 128 », 2008.

B) Titre : Histoire du théâtre 2 : XVIIe-XXe siècles (01DF211)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignants : Pierre CAUSSE (6 premières séances) et Bénédicte BOISSON (6 dernières séances)

Descriptif : Ce cours d'histoire du théâtre, qui vise à dresser un panorama des grandes évolutions du théâtre depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, s'intéressera plus particulièrement, durant le second semestre, aux évolutions qui ont marqué le théâtre depuis l'âge classique jusqu'à la période contemporaine en passant par le théâtre du Siècle des Lumières et le romantisme.

Pour chacune des périodes étudiées, il s'agira d'aborder le théâtre dans ses dimensions à la fois esthétiques et sociales. Le théâtre sera donc considéré sous divers angles : comme texte, comme représentation, comme l'objet de diverses poétiques, mais aussi comme un phénomène socio-économique. Il sera également replacé dans son cadre culturel et politique. Ceci nous permettra de dégager des conceptions différentes du théâtre et les divers rôles qui lui furent attribués, selon les sociétés dans lesquelles il s'est inscrit.

Bibliographie : Christian Biet, Christophe Triau, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Folio, 2006 ; Bénédicte Boisson, Alice Folco, Ariane Martinez, *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, PUF, 2015 (2010) ; Hélène Laplace-Claverie, Sylvain Ledda et Florence Naugrette (dir.), *Le Théâtre français du XIXe siècle*, L'avant-scène théâtre, 2008 ; Pierre Frantz et Sophie Marchand (dir.), *Le Théâtre français du XVIIIe siècle*, L'avant-scène théâtre, 2009 ; Jacqueline de Jomaron, (dir.), *Le Théâtre en France. 2, De la Révolution à nos jours*, vol. 2, A. Colin, 1989 ; Giovanni Lista, *La Scène moderne, encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle*, Carré, Actes Sud, 1997.

UEF 2 Analyse et théorie - 01SF22

A) Titre : Initiation à l'analyse filmique 2 : le montage et le son au cinéma (01SF221)

Nombre d'heures par semaine : 1h30 CM

Enseignants : Jean-Baptiste MASSUET et Simon DANIELLOU

Descriptif : Suite du cours du semestre précédent. L'accent sera mis cette fois sur le montage et l'analyse de la dimension sonore des films.

Bibliographie : Térésa Faucon, *Penser et expérimenter le montage*, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2009 ; Vincent Pinel, *Le Montage : l'espace et le temps du film*, Cahiers du cinéma/CNDP, 2001 ; Laurent Jullier, *Le Son au cinéma*, Cahiers du cinéma/CNDP, 2006 ; Gilles Mouëllic, *La Musique de film : pour écouter le cinéma*, Cahiers du cinéma / CNDP, 2003.

B) Titre : Théorie du cinéma (01SF222)

Nombre d'heures par semaine : 1h30 TD

Enseignants : Guillaume COLPAERT, Simon DANIELLOU, Yannick KERNEC'H, Jean-Baptiste MASSUET, Stéphane PICHELIN

Descriptif : Ce TD se propose d'initier les étudiants à la réflexion théorique sur le cinéma, en abordant celui-ci prioritairement sous l'angle de son dispositif et non des films qui en constituent l'histoire. Des premières théories du cinéma dans le courant des années 1910 aux plus contemporaines, il s'agira de réfléchir à ce qu'est un problème « de cinéma » : a-t-il toujours été considéré comme un art ? Quels sont ses différences et ses points communs avec d'autres formes d'expression ? Quelle est la nature de son rapport au réel ? Est-il un langage ? Quel est son rapport à l'imaginaire ? Que dit-il, tout au long du xxe siècle, de notre rapport à un monde « administré » par la technique et l'industrie ? Peut-on dire qu'il a réinventé l'espace et le temps ?, etc. À chaque séance, une grande question ou un grand « moment » théorique sera ainsi abordé, à partir d'un texte qui servira de point de départ à la réflexion.

Bibliographie : Jacques Aumont et Michel Marie, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, 3e éd., A. Colin, 2016 + textes distribués en cours et sur CURSUS.

UEM 2 Méthodologie - 01SM2

L'UEM 2 regroupe différentes méthodologies d'aide à la réussite en licence :

- Bloc 1 - Méthodologie expression écrite/orale et méthodologie du travail universitaire (L1)
- Bloc 2 - Méthodologie disciplinaire (L1) + remédiation écrit/oral pour les étudiants en remédiation
- Bloc 3 - Outils méthodologiques : informatique et compétences informationnelles (L1 ou L2)

A) Titre : Bloc 1 - maîtrise du français et travail universitaire (01DM21) - pour les étudiants hors dispositif de remédiation, ce bloc sera à suivre en autoformation grâce à deux dispositifs d'apprentissage en distanciel ("cours en ligne")

- Méthodologie Expression écrite/orale

Chaque étudiant·e devra utiliser l'outil « Voltaire » afin d'avoir accès à un entraînement orthographique personnalisé basé sur un test de positionnement.

Voltaire est accessible sur **Cursus** (à partir de l'ENT étudiants) : <https://cursus.univ-rennes2.fr/course/index.php?categoryid=816>

Voir descriptif du S1

Contrôle informatique 1 heure : examen d'évaluation en salle informatique.

NB : les étudiant·e-s peuvent **réinitialiser** aussi bien les **niveaux** d'entraînement qui leur étaient plus difficiles que les **évaluations** intermédiaires pour bénéficier pleinement des entraînements et révisions afin de se préparer au mieux à l'**examen du Semestre 2**.

Contact : Gudrun LEDEGEN gudrun.ledegen@univ-rennes2.fr

- Méthodologie du travail universitaire (MTU)

Contact : Caroline Haby, Ingénieure pédagogique (SUP) – caroline.haby@univ-rennes2.fr

Chaque étudiant·e devra utiliser l'espace cours « Être Etudiant » accessible depuis Coursus : <https://cursus.univ-rennes2.fr/enrol/index.php?id=13034>

Au travers de 6 modules, les étudiant·e·s pourront se familiariser avec la méthodologie de travail et

l'environnement universitaire et ainsi développer, au fil de l'année, différentes compétences transversales : se repérer dans son environnement, s'organiser, gérer son temps, prendre la parole, travailler en groupe et gérer son stress.

B) Titre : Bloc 2 - Méthodologie disciplinaire (01SM221) pour tous les étudiants

Nombre d'heures par semaine : 2h TD pour tous

Enseignants : Adrien-Gabriel BOUCHÉ, Guillaume COLPAERT, Erwan CADORET, Hélène FRAZIK, Yannick KERNEC'H, Stéphane PICHELIN

Descriptif : Ce cours est destiné à aider les étudiants dans la maîtrise des méthodes d'apprentissage propres au travail universitaire. Les travaux dirigés se présentent comme des compléments aux cours magistraux d'histoire du cinéma et d'initiation à l'analyse de films. Pour la partie dédiée à l'histoire, les étudiants travailleront sur des documents choisis portant sur la période 1930-1970. Ces textes, archives, images (fixes ou animées) sont destinés à apporter un complément de connaissances au cours magistral mais, au-delà, il s'agira aussi d'apprendre à travailler à partir de textes contemporains ou de sources d'époque en répondant aux questions suivantes : comment s'interroger sur la nature et la valeur d'un texte/une source ? Qu'en retenir ? Comment surmonter les difficultés de compréhension ? Par quels moyens l'approfondir ? etc. Enfin, ce cours visera à aider les étudiants dans la préparation de leurs révisions et de leurs examens par l'acquisition des méthodologies de la dissertation et de commentaire de document. Pour la partie dédiée à l'analyse, les étudiants devront se familiariser avec la méthode de rédaction d'une analyse filmique problématisée. A partir de nombreux exemples, en complément des extraits analysés en cours magistral, ils apprendront à concevoir un plan thématique à partir d'une séquence de film. Ce deuxième semestre, sans perdre de vue la question de l'image, se concentrera principalement sur la question du montage et du son.

C) Titre : Bloc 2 pour les seuls étudiant.e.s en remédiation : Maîtrise écrit/oral (01SM222) : « Atelier d'écriture »

Enseignants : Pierre DARAIZE et Victor INISAN

Nombre d'heures par semaine : 2h TD

Descriptif :

Ces cours prennent la suite des cours de remédiation suivis au premier semestre avec Juliette Bristault-Canova.

Pierre Daraize : Parce que l'écriture est aussi un art, cet atelier se destine aux étudiants inscrits en arts du spectacle et désireux d'explorer un médium foisonnant propice à la création. A raison d'un atelier de deux heures par semaine, nous aurons au fil des séances l'occasion de parcourir les richesses de l'écriture, de découvrir la fabrique, l'artisanat de grands auteurs ayant contribué à la modernité littéraire mais aussi de partager vos propres aspirations stylistiques, le tout dans le but de nourrir votre goût pour l'écriture et, à travers elle, l'exploration de votre identité artistique. L'atelier se veut ainsi une pratique concrète, individuelle et collective de toutes les possibilités qu'offre l'art d'écrire, permettant à la fin du semestre 1 de concevoir des formes hybrides et interdisciplinaires mêlant, entre autres possibilités, écritures théâtrales et enregistrements radiophoniques, contes et créations musicales, captations vidéo et écritures de scénario... En bref : lieu d'échanges, de curiosités et de projets collaboratifs, l'atelier est ouvert à toutes vos envies d'écritures et à ce que vous y

apporterez de singularités ! L'atelier reste ouvert à toute personne intéressée, même si elle n'a pas participé aux séances du premier semestre.

Victor Inisan : Ce cours consistera en une exploration des techniques d'écriture en direct : à partir d'un document partagé et vidéoprojeté à chaque séance, l'idée est de créer des scènes en collectif selon divers contraintes propres à chaque exercice (temporelles, thématiques, structurelles). Cette méthode, qui cherche à développer l'écoute et la compréhension tout en désacralisant l'acte d'écriture, mènera à la création de courtes pièces écrites à plusieurs mains.

C) Bloc 3 : Outils

Méthodologie informatique (MINF02)

Pour tout renseignement, voir avec le secrétariat de la méthodologie informatique : A 219

Méthodologie informationnelle (niveau 2) (01DM231) : Prend la suite du semestre 1. Deux modules sont à réaliser en autonomie (voir espace cursus de ce cours) et la dernière séance se déroule en présentiel avec un tuteur : Matis Hervo, Jules Lasbleiz ou Agathe Quilbé.

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Les étudiants doivent choisir entre :

- Poursuite de l'UEDC (Unité d'Enseignement de Discipline Complémentaire) choisie au S1 (48h/semestre)

Ou

- Deux UEO (Unité d'Enseignement d'Ouverture) thématique (24h/semestre).

LICENCE ARTS DU SPECTACLE

Parcours cinéma

Licence 2

SEMESTRE 3

UEF 1 - Pratiques - 5 ECTS

- Ateliers de pratique 1 (3 ECTS)
- Pratiques et institutions 1 (2 ECTS)

UEF 2 – Histoire et théorie - 9 ECTS

- Histoire et théories des formes cinématographiques 1 & approches théoriques (6 ECTS)
- Histoire du cinéma 3 (3 ECTS)

UEF 3 – Analyse et esthétique - 8 ECTS

- Analyse de séquences 1 (4 ECTS)
- Analyse de l'image fixe (4 ECTS)

Enseignements transversaux - 5 ECTS

- UEO

ou

- UEDC

UEL - 3 ECTS

- Langue en continuation

ou

- Langue en initiation

Enseignement facultatif

- Sport, langue LV2 ou VEE facultative

SEMESTRE 4

UEF 1 - Pratiques - 6 ECTS

- Ateliers de pratique 2 (3 ECTS)
- Pratiques et institutions 2 (3 ECTS)

UEF 2 – Histoire et théorie - 8 ECTS

- Histoire et théories des formes cinématographiques 2 (4 ECTS)
- Enjeux du cinéma d'animation d'hier à aujourd'hui (4 ECTS)

UEF 3 – Analyse et esthétique - 7 ECTS

- Analyse de séquences 2 (4 ECTS)
- Formes documentaires (3 ECTS)

UEM PP - 1 ECTS

- Méthodologie du projet professionnel

Enseignements transversaux - 5 ECTS

- UEO

Ou

- UEDC

UEL - 3 ECTS

- Langue en continuation

Ou

- Langue en initiation

Enseignement facultatif

- Sport, langue LV2 ou VEE facultative

Licence 2 - Arts du Spectacle
Parcours cinéma
Semestre 3

UEF 1 – Pratiques - 01SF31

A) Titre : Ateliers de pratique 1 (01SF311)

Nombre d'heures par semestre : 2 CM + 24h TD

Enseignants : Intervenant-e-s professionnel-le-s

Coordination : Roselyne QUEMENER et Antonin ALLOGGIO

Descriptif : Ces ateliers proposent de s'initier par l'expérimentation aux différentes étapes de création cinématographique. L'enjeu sera d'apprendre à concevoir un projet artistique, à réaliser des exercices techniques, à travailler en équipe et à développer ses compétences (autonomie, mise en œuvre). Les étudiant.e.s s'inscrivent dans un atelier par semestre.

B) Titre : Pratiques et institutions 1 (01SF312)

Nombre d'heures par semestre : 12h CM

Enseignants : Intervenant-e-s professionnel-le-s

Coordination : Roselyne QUEMENER et Antonin ALLOGGIO

Descriptif : Découverte et application des processus d'écriture, de développement, de production, de diffusion et de valorisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Méthodologie de projets créatifs et approche de la filière professionnelle.

UEF 2 – Histoire et théorie - 01SF32

A) Titre : Histoire et théorie des formes cinématographiques 1 (01SF3211)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignants : Simon DANIELLOU et Marion POLIRSZTOK

Descriptif : Ce cours bi-disciplinaire se propose de développer une thématique croisant l'histoire et la théorie du cinéma, pensées comme disciplines complémentaires. Ce semestre nous aborderons le patrimoine cinématographique et la place du cinéma au musée : il s'agira de voir comment conserver et montrer le cinéma, en gardant comme horizon la question de savoir quelle(s) mémoire(s) et quelle(s) histoire(s) sont induites par sa conservation et son exposition. La première partie du cours abordera l'histoire du patrimoine cinématographique en partant de son émergence dès le début du siècle dernier (avec une incursion dans l'histoire du patrimoine au XIXe siècle) jusqu'à ses manifestations contemporaines dans les festivals, les restaurations de films et leur diffusion en DVD ou VOD, en passant évidemment par l'étude de différentes archives du film. On s'interrogera ainsi sur une redéfinition du cinéma et de son histoire par ce qui en est conservé, archivé (film / non-film), ou oublié, perdu. Dans un second temps, nous nous demanderons ce qui est effectivement donné à voir lorsque musées et galeries choisissent d'« exposer le cinéma », cet art de la reproduction des images en mouvement. Des exemples d'artistes trouvant leur inspiration dans la forme filmique et plus largement le dispositif cinématographique (montage, défilement, projection, etc.), nous permettront ensuite d'envisager la façon dont s'est élaboré le regard d'un spectateur du XXe siècle *informé* par le cinéma.

Bibliographie :

Patrimoine cinématographique : Raymond Borde, *Les Cinémathèques*, Ramsay Poche, 1988 [1983 pour la première édition] ; Éric Le Roy, *Cinémathèques et archives du film*, A. Colin, 2013 ; A. Habib et M. Marie (dir.), *L'Avenir de la mémoire. Patrimoine, restauration, réemploi cinématographiques*, Presses universitaires du Septentrion, 2013 + textes distribués en cours et disponibles sur CURSUS.

Musée et cinéma : Dominique Païni, *Le Temps exposé : le cinéma de la salle au musée*, Cahiers du cinéma, coll. « Essais », 2002 + textes distribués en cours et sur CURSUS.

B) Titre : Approches théoriques (01SF3212)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignant : Adrien-Gabriel BOUCHÉ

Descriptif : Après une première année de licence placée sous le signe de la découverte, il s'agira, à travers l'étude approfondie de quelques ouvrages théoriques majeurs, de mettre en lumière un certain nombre de concordances entre diverses pensées et divers courants de l'histoire du cinéma. Le second objectif de ce cours est également de renforcer le lien essentiel existant entre les idées et les images de manière à permettre à chacune et à chacun de s'emparer pleinement de concepts et de notions qui peuvent parfois sembler abstraites de prime abord.

Bibliographie : André Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma ?* [1958-1962], Les éditions du Cerf, 2002 ; Jean Mitry, *Esthétique et psychologie du cinéma* [1963], Les éditions du Cerf, 2001 ; Edgar Morin, *Le Cinéma ou l'homme imaginaire* [1956], éditions Gonthier, 1965 ; Siegfried Kracauer, *Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle* [1960], Flammarion, 2010 ; Christian Metz, *Le Signifiant imaginaire* [1977], Christian Bourgois éditeur, 2002 ; Gilles Deleuze, *Cinéma 1. L'image-mouvement*, Les éditions de Minit, 1983 ; Gilles Deleuze, *Cinéma 2. L'image-temps*, Les éditions de Minit, 1985.

C) Titre : Histoire du cinéma 3 : 1970-2000 (01SF322)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignant : Stéphane PICHELIN

Descriptif : Ce cours prolonge le cours d'histoire du cinéma de première année. Sur une période allant des années 1960-1970 aux années 2000, il s'agira de présenter les grandes caractéristiques et transformations des cinématographies américaines, européennes, asiatiques, nordiques ou encore africaines.

Bibliographie : Martin Barnier et Laurent Jullier, *Une brève histoire du cinéma (1895-2015)*, Fayard/Pluriel, 2017, nota p. 229-416 ; textes déposés sur Coursus au cours du semestre.

UEF 3 – Analyse et esthétique - 01SF33

A) Titre : Analyse de séquences 1 (01SF331)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM/TD

Enseignant : Simon DANIELLOU (CM) puis Adrien-Gabriel BOUCHÉ, Ivane FROT, Stéphane PICHELIN, Alice ROSENTHAL (TD)

Descriptif : À partir du vocabulaire spécifique étudié en première année, il s'agira d'apprendre à maîtriser l'exercice de l'analyse qui doit prendre la forme d'une dissertation problématisée, structurée, argumentée et illustrée. Le but est ainsi de parvenir à décrire sans paraphraser les choix de mise en scène, de découpage, de montage et de mixage, puis mettre en relation les formes visuelles et sonores qui en résultent afin d'en dégager les significations possibles, les références esthétiques, les résonances socio-historiques, etc., tout en les situant dans leur contexte de production. Après 6 séances de CM revenant sur les grandes tendances de l'analyse filmique ou se focalisant sur un motif, une figure de style ou une technique pour en déployer les potentialités interprétatives, 6 séances de TD permettront aux étudiantes et étudiants de s'exercer sur des séquences choisies parmi diverses œuvres audiovisuelles, dont certaines projetées dans le cadre du ciné-club universitaire Ciné-Tambour.

Bibliographie : David Bordwell et Kristin Thompson, *L'Art du film : une introduction*, 3e éd., De Boeck, 2014 ; Laurent Jullier et Michel Marie, *Lire les images de cinéma*, Larousse,

2012 ; Jacques Aumont et Michel Marie, *L'Analyse des films*, 3e éd., A. Colin, 2015 ; Térésa Faucon, *Penser et expérimenter le montage*, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2009 ; Michel Chion, *Un art sonore, le cinéma*, Cahiers du cinéma, 2017.

B) Titre : Analyse de l'image fixe (01SF332)

Nombre d'heures par semaine : 3h CM (8 séances)

Enseignant : Patrick LE GOFF, Adrien-Gabriel BOUCHÉ

Descriptif : Au début de chaque séance, présentation d'un ensemble d'images fixes de natures, d'origines et d'époques variées : publicité, photographie, peinture, dessin, bande-dessinée, photogramme, document scientifique... L'échange qui suit est destiné à essayer de comprendre en quoi ces documents constituent un ensemble cohérent (sur le plan thématique, technique, plastique...). Ensuite, le cours prend la forme d'une analyse transversale des documents, chacun éclairant, au moins partiellement, les documents voisins. Quelques documents peuvent – en cours d'analyse - être montrés en réaction aux questions posées ou suggestions des étudiants. L'ambition du cours est certes de fixer quelques repères historiques, mais aussi d'apprendre à rechercher, trier, manipuler et analyser les images artistiques ou non disponibles en nombre sur la toile. C'est l'esprit d'un « cours nuage ».

Bibliographie : Daniel Arasse, *Une histoire de peintures*, série de 25 émissions diffusées pendant l'été 2003 sur France Culture, mises en image par un internaute passionné sur Dailymotion (<http://dai.ly/xut1cy>). André Malraux, *Le Musée imaginaire*, Gallimard, 1965. Georges Didi-Huberman, *Devant l'image - Questions posées aux fins d'une histoire de l'art*, Minuit, 1990.

...et un « film » : Jean-Luc Godard, *Histoire(s) du cinéma*, 1988-1998.

UEO – Unité d'Enseignement d'Ouverture - 01DT31

Les étudiants doivent choisir un Enseignements transversaux :

- Une UEDC (Unité d'Enseignement de Discipline Complémentaire) qui vient s'ajouter à la formation disciplinaire (48h/semestre). Le parcours pluridisciplinaire doit être suivi sur l'ensemble de la licence et se déploie sur les 3 années. Le volume horaire est de 48h par semestre. Elle facilite les réorientations. NB : le département Arts du Spectacle ne propose pas d'UEDC.

Ou

- Deux UEO (Unité d'Enseignement d'Ouverture) (24h/semestre). Ce bloc de 24h peut regrouper deux enseignements de 12hCM.

Licence 2 - Arts du Spectacle
Parcours cinéma
Semestre 4

UEF 1 - Pratiques - 01SF41

A) Titre : Ateliers de pratique 2 (01SF411)

Nombre d'heures par semestre : 2h CM + 24h TD

Enseignants : Intervenant-e-s professionnel-le-s

Coordination : Roselyne QUEMENER et Antonin ALLOGGIO

Descriptif : Ces ateliers proposent de s'initier par l'expérimentation aux différentes étapes de création cinématographique. L'enjeu sera d'apprendre à concevoir un projet artistique, à réaliser des exercices techniques, à travailler en équipe et à développer ses compétences (autonomie, mise en œuvre).

B) Titre : Pratiques et institutions 2 (01SF412)

Nombre d'heures par semestre : 12h CM

Enseignants : Intervenant-e-s professionnel-le-s

Coordination : Roselyne QUEMENER et Antonin ALLOGGIO

Descriptif : Approfondissement des notions abordées au semestre précédent.

UEF 2 – Histoire et théorie - 01SF42

A) Titre : Histoire et théorie des formes cinématographiques 2 (01SF421)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignants : Priska MORRISSEY et Hélène FRAZIK

Descriptif : Comme au premier semestre, ce cours se propose de développer une thématique croisant de manière complémentaire des approches historiques et théoriques des formes cinématographiques. Au cours de ce semestre, nous étudierons la question du décor au cinéma. Les six premières semaines seront consacrées à une histoire du décor et des décorateurs au cinéma. Les six dernières semaines seront consacrées à l'étude esthétique des décors dans le cinéma fantastique

Bibliographie :

Jean-Pierre Berthomé, *Le Décor au cinéma*, Cahiers du cinéma, 2003 ; textes postés sur Cursus.

B) Titre : Enjeux du cinéma d'animation d'hier à aujourd'hui (01SF422)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignant : Jean-Baptiste MASSUET

Descriptif : Le cinéma d'animation, plus que jamais à l'ère du numérique, s'avère être une notion extrêmement mouvante. Désignant tout autant les productions de synthèse des studios Pixar, que les films en pâte à modeler de Nick Park ou Tim Burton, jusqu'aux productions en *performance capture* de Robert Zemeckis, l'expression « cinéma d'animation » paraît couvrir un spectre de plus en plus large à mesure que les techniques évoluent et la redéfinissent. Il s'agira, dans ce cours, de proposer un panorama historique de ces divers types de production, tout en mettant en évidence les questionnements que peuvent susciter leur rattachement à cette notion très globale, en perpétuelle redéfinition. Institutionnalisée dans les années 1950, l'expression « cinéma d'animation » a en effet permis de rassembler un grand nombre de techniques et de genres préexistants, courant depuis le cinéma des premiers temps, sous l'égide d'une notion fédératrice qu'il s'est agi à l'époque de théoriser en vue de conférer une identité cohérente à des techniques pourtant bien distinctes (du *cartoon* au film de marionnettes en passant par les films de silhouettes et l'animation volumique). Suivant cette

logique, ce cours cherchera à montrer que la définition du cinéma d'animation ne cesse, depuis lors, de s'élargir à mesure que le cinéma évolue, jusqu'à brouiller ses ultimes frontières avec la prise de vues réelles, marque de sa paradoxale obsolescence à l'heure du cinéma numérique.

Bibliographie : Hervé Joubert-Laurencin, *La Lettre volante – Quatre essais sur le cinéma d'animation*, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1997 ; Georges Sifianos, *Esthétique du cinéma d'animation*, Cerf-Corlet, 7e Art, 2012 ; Sébastien Denis, *Le Cinéma d'animation*, A. Colin, coll. « Cinéma », 2011 + textes distribués en cours.

UEF 3 – Analyse et esthétique - 01SF43

A) Titre : Analyse de séquences 2 (01SF431)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignant : Adrien-Gabriel BOUCHÉ

Descriptif : Ce cours magistral aura pour vocation d'approfondir la dialectique esthétique / dramaturgie en filant l'analyse dans la continuité du temps filmique. Ainsi, plusieurs séquences d'un même film pourront fréquemment être étudiées à la suite de façon à réfléchir sur la manière dont l'esthétique et la dramaturgie d'une oeuvre cinématographique se nourrissent mutuellement et s'interpénètrent. Cette mécanique ponctuelle n'interdira pas de se concentrer, à d'autres moments, sur un motif, une figure de style ou un élément spécifique du langage filmique.

Bibliographie : Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet, *Esthétique du film. 120 ans de théorie et de cinéma*, Armand Colin, 2016 ; Raoul Ruiz, *Poétique du cinéma*, Éditions Dis voir, 2005 ; Laurent Jullier, *Analyser un film. De l'émotion à l'interprétation*, Flammarion, 2022.

B) Titre : Formes documentaires (01SF432)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignant : Antony FIANT

Descriptif : Il s'agira dans ce cours de démontrer la pleine appartenance du registre documentaire à l'art du cinéma alors qu'il est encore trop souvent déconsidéré au profit de la fiction. De nombreuses et variées écritures et esthétiques du réel seront alors mises en évidence avec toute la part d'ingérence sur le réel que cela suppose. Pour cela, le cours s'organisera autour et périodes et de phases de l'histoire du cinéma documentaire à l'intérieur desquelles seront distingués écoles ou courants, techniques, traitements documentaires d'événements historiques ou de thématiques, cinéastes ou films en particulier.

Bibliographie : Guy Gauthier, *Le Documentaire, un autre cinéma*, A. Colin, 2015 (5e édition) ; François Niney, *Le Documentaire et ses faux-semblants*, Klincksieck, 2009.

UEM : Méthodologie du projet professionnel

Titre : Méthodologie du Projet Professionnel (MPP) (01SMP41)

Nombre d'heures par semaine : 2h TP toutes les deux semaines (voir calendrier)

Tuteurs : Matis HERVO et Jules LASBLEIZ.

Descriptif : La Méthodologie du Projet Professionnel (MPP) est une unité d'enseignement destinée aux étudiants de 2ème année de Licence et encadrée par des tuteurs étudiants. Durant 5 séances de 2 heures, les étudiants pourront acquérir une méthodologie leur permettant de définir ou consolider leur projet professionnel et de formation. Pour cela, les étudiants seront amenés à approfondir leurs connaissances des métiers et des formations, notamment à l'occasion de rencontres avec des professionnels. Ainsi, en plus des séances de travaux dirigés, les étudiants assisteront à des conférences durant lesquelles des professionnels viendront témoigner de leur parcours. Cet enseignement permettra également

aux étudiants d'identifier les points forts de leur parcours et *in fine* de définir une stratégie visant la réalisation de ce projet, ce qui passera entre autres par un travail sur leurs outils de candidature.

Enseignements transversaux

Nombre d'heures par semaine : 4h

Les Unités d'Enseignement d'Ouverture, UEO sont des enseignements transversaux ouverts à l'ensemble des étudiants de la Licence. Ces enseignements diversifiés permettent aux étudiants de construire un parcours « à la carte », couplant des apprentissages pré-professionnalisants, l'acquisition d'une culture générale, et l'intégration de démarches d'apprentissage plus personnalisés. Chaque semestre de L2 et de L3, les enseignements d'UEO correspondent à plusieurs blocs de 24h entre lesquels les étudiants choisissent librement. Pour plus de renseignements, voir livret des UEO et informations sur l'ENT. Les UEO représentent au moins 48h de cours par semestre. Vous devez choisir une UEDC ou deux UEO

LICENCE ARTS DU SPECTACLE

Parcours cinéma

Licence 3

SEMESTRE 5 - 6 ECTS

UEF 1 - Pratiques

- Ateliers pratique 3 (3 ECTS)
- Pratiques et institutions 3 (3 ECTS)

UEF 2 – Histoire et théorie - 8 ECTS

- Cinéma arts et médias 1 (3 ECTS)
- Métiers du cinéma (2 ECTS)
- Historiographies du cinéma 1 (3 ECTS)

UEF 3 – Analyse et esthétique - 8 ECTS

- Analyse de film 1 (3 ECTS)
- Aspects du cinéma contemporain (3 ECTS)
- Spécialité : *choix d'une spécialité parmi 4 cours* (3 ECTS)

Enseignements transversaux - 5 ECTS

- UEO

Ou

- UEDC

UEL - 3 ECTS

- Langue en continuation

Ou

- Langue en initiation

Enseignement facultatif

- Sport, langue LV2 ou VEE facultative

SEMESTRE 6

UEF 1 - Pratiques - 6 ECTS

- Ateliers pratique 4 (3 ECTS)
- Pratiques et institutions 4 (3 ECTS)
- initiation à la recherche

UEF 2 – Histoire et théorie - 8 ECTS

- Cinéma arts et médias 2 (3 ECTS)
- L'enseignement du cinéma (2 ECTS)
- Historiographies du cinéma 2 (3 ECTS)

UEF 3 – Analyse et esthétique - 8 ECTS

- Analyse de film 2 (3 ECTS)
- Musique et cinéma (3 ECTS)
- Spécialité : *choix d'une spécialité parmi 3 cours* (2 ECTS)

Enseignements transversaux - 5 ECTS

- Deux UEO

ou

- Une UEDC

UEL - 3 ECTS

- Langue en continuation

ou

- Langue en initiation

Enseignement facultatif

- Sport, langue LV2 ou VEE facultative

Licence 3 - Arts du Spectacle
Parcours cinéma
Semestre 5

UEF 1 - Pratiques - 01SF51

A) Titre : Ateliers de pratique 3 (01SF511)

Nombre d'heures par semestre : 2h CM + 24h TD

Enseignant·e·s : Intervenant·e·s professionnel·le·s

Coordination : Roselyne QUEMENER et Antonin ALLOGGIO

Descriptif : Mise en œuvre des acquis théoriques et pratiques pour la réalisation d'un projet par équipe, inscrit dans la durée du S5 au S6, en vue de sa diffusion publique.

B) Titre : Pratiques et institutions 3 (01SF512)

Nombre d'heures par semestre : 6h CM + 18h TD

Enseignant·e·s : Antonin ALLOGGIO, Roselyne QUEMENER et intervenant·e·s professionnel·le·s

Coordination : Roselyne QUEMENER et Antonin ALLOGGIO

Descriptif : Approfondissement des notions explorées en L2 et études de cas concrets. Les étapes de la vie des œuvres (écriture, développement, production, diffusion et valorisation) seront décrites et analysées par différents professionnels du secteur, experts sur chacun de ces champs.

UEF 2 – Histoire et théorie - 01SF52

A) Titre : Cinéma arts et médias 1 / Propagande et cinéma militant (01SF521)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignants : Simon DANIELLOU, Adrien-Gabriel BOUCHÉ

Descriptif : L'originalité de ce cours tient à sa vocation d'envisager le cinéma de manière plurielle, comme art et média. Cette perspective d'ouverture nous conduira au premier semestre à appréhender le cinéma comme instrument de propagande au service de causes diverses, puis sous l'angle du militantisme.

En première partie de semestre, nous étudierons les façons dont le cinéma a pu servir au cours du XXe siècle des formes variées de propagande étatique ou révolutionnaire au sein de régimes plus ou moins autoritaires (URSS, Allemagne nazie, Empire du Japon, Etats-Unis, France, etc.). Nous nous focaliserons en particulier sur la notion de *emploi* afin de comprendre comment l'image cinématographique peut être sollicitée, mais aussi manipulée, en tant que trace du réel, afin de constituer une (certaine) mémoire des événements sous des formes fictionnelles ou documentaires.

La seconde partie du semestre cherchera d'abord à définir ce que peut être un cinéma "militant" - et ce qui le distingue hypothétiquement d'un cinéma "politique" ; mais aussi à réfléchir sur ce que peut ou pourrait être un film-tract. Plutôt que d'analyser les résonances que peuvent avoir les luttes d'hier sur notre monde actuel à travers une approche chronologique, il s'agira plutôt de partir du cinéma contemporain de façon à étudier la plasticité du militantisme à l'heure où les médias occupent une place prépondérante dans nos vies.

Bibliographie : Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir.), *Une histoire mondiale des cinémas de propagande*, Nouveau Monde, 2e éd., 2015 + textes déposés sur CURSUS ; Antony Fiant et Isabelle Le Corff (dir.), *L'Art documentaire et politique contemporain*, Presses Universitaires de Vincennes, 2022.

B) Titre : Métiers du cinéma – Approche historique et sociologique (01SF522)

Nombre d'heures par semaine : 1h30 CM

Enseignant : Priska MORRISSEY

Descriptif : L'approche de ce cours est thématique et transversale. Il s'agit tout autant de prendre conscience de l'historicisation des métiers dit "du cinéma" que d'aborder des questions telles que le genre ("sexe social"), la formation, la trajectoire professionnelle ou encore les diverses formes organisationnelles du processus de fabrication d'un film. Ceci devrait nous permettre d'interroger *in fine* la dialectique qui se rejoue à chaque projet entre une singularité (d'une pratique, d'une personnalité, d'un collectif) et un générique recouvrant un ensemble de conventions et de pratiques plus ou moins standardisées au sein de ce qu'on considère aussi comme une industrie. Nous partirons à chaque chapitre d'un document à analyser (texte, caricature, film) pour déployer les questionnements et enjeux inhérents à telle ou telle question.

Bibliographie : textes et documents postés sur Coursus.

C) Titre : Historiographies du cinéma 1 (01SF523)

Nombre d'heures par semaine : 1h30 CM

Enseignant : Jean-Baptiste MASSUET

Descriptif : Ces historiographies du cinéma se déploieront dans deux directions :

- L'histoire de l'histoire du cinéma ;
- Les théories et méthodes de l'histoire du cinéma.

L'enjeu de ce cours de premier semestre sera notamment de revenir sur la manière dont l'histoire du cinéma des premiers temps a été écrite et pensée. Il s'agira de mettre en évidence l'existence de plusieurs approches méthodologiques (histoire critique, histoire encyclopédique, histoire technique, histoire esthétique...) liées tout autant à des auteurs qu'à des contextes d'écriture particuliers. Ce parcours nous mènera notamment à ce qui a pris le nom de « Nouvelle histoire du cinéma ». Nous nous interrogerons ainsi sur ces différents modes d'écriture de l'histoire et ce qu'ils révèlent de l'appréhension du cinéma qu'en ont leurs différents représentants.

Bibliographie : Textes indiqués et distribués en cours.

UEF 3 – Analyse et esthétique - 01SF53

A) Titre : Analyse de film 1 (01SF531)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignant : Gilles MOUËLLIC

Descriptif : Le cours propose d'étudier ce que l'on pourrait appeler des « problèmes de cinéma » à partir d'analyse de films pris dans leur intégralité ou non. Des questions aussi diverses que l'improvisation, l'amateurisme, les relations documentaire/fiction, l'articulation technique/esthétique ou la représentation des Noirs dans le cinéma américain pourront ainsi être abordées, avec une attention portée aux autres pratiques artistiques.

Bibliographie : Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie et Marc Vernet, *Esthétique du film*, A. Colin, 2016 ; Térésa Faucon, *Théorie du montage*, A. Colin, 2017 (1ère édition : 2013).

B) Titre : Aspects du cinéma contemporain (01SF532)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignant : Antony FIANT

Descriptif : Conçu en étroite relation avec l'actualité cinématographique, ce cours a pour objectif de démontrer, à l'encontre de tout discours pessimiste sur l'état du cinéma, la vivacité de la création cinématographique actuelle en explorant divers aspects du cinéma le plus

contemporain, en privilégiant des approches esthétiques et dramaturgiques mais en tenant compte de facteurs économiques, politiques, culturels et sociologiques. Pour cela, chaque séance sera consacrée à l'étude de cinématographies issues du monde entier (cinéma chinois, cinéma brésilien, cinéma portugais, cinémas du proche et du moyen Orient, cinémas africains).

Bibliographie : Revues de cinéma : *Positif, Cahiers du cinéma, Trafic...* ; Angel Quintana, *Virtuel ? A l'ère du numérique, le cinéma est toujours le plus réaliste des arts*, Cahiers du cinéma, coll. « 21e siècle », 2008 ; Jacques Aumont, *Que reste-t-il du cinéma ?*, Vrin, 2012.

C) Titre : Spécialité 1 au choix parmi 4 cours (01SF533)

Nombre d'heures par semaine : 2h TD

1/ Spécialité 1 - cours 1 : M. Night Shyamalan (01SF5331)

Enseignant : Yannick KERNEC'H

Descriptif : Le nom de M. Night Shyamalan semble durablement associé à celui d'un aimable auteur-conteur héritier de Spielberg, Kubrick ou encore Hitchcock, adepte du caméo et du coup de théâtre – ou *twist* – final. Si cette caractérisation lacunaire possède quelque pertinence, notamment durant la première décennie 2000, la trajectoire cinématographique du « réalisateur du *Sixième Sens* » ne saurait s'y réduire. De *Praying with Anger* (1992) jusqu'à *Glass* (2019), son dernier film en date, Il importera dans ce cours d'en saisir les spécificités ainsi que les reconfigurations narratives et esthétiques ; ce qui nous conduira à en isoler des logiques génériques (convocations de la grammaire du film de science-fiction, d'épouvante ou encore de super-héros), sérielles (*Wayward Pines*, 2015, série télévisée pour laquelle il réalise le pilote et dont il est le producteur délégué) voire, ultimement, transfictionnelles (*Incassable, Split* et *Glass*).

Bibliographie : BERTHOMIEU Pierre, *Hollywood. Le temps des mutants*, Rouge profond, coll. "Raccords", 2013 [et tout spécialement le chapitre 14 de la partie II consacré à Shyamalan] ; DEROLEZ Hugues (dir.), *Contes de l'au-delà, le cinéma de M. Night Shyamalan*, Vendémiaire, 2015 ; WEINSTOCK Jeffrey Andrew, *Critical Approaches to the Films of M. Night Shyamalan : Spoiler Warnings*, Palgrave Macmillan, 2010

3/ Spécialité 1 – cours 2 : Samuel Fuller (01SF5332)

Enseignante : Marion POLIRSZTOK

Descriptif : Journaliste, romancier, soldat, scénariste, réalisateur, Samuel Fuller (1912-1997) traverse, des années 1920 aux années 1980, soixante ans d'histoire américaine, de sa culture et de son cinéma. Ses écrits, ses films et son expérience représentent un poste d'observation privilégié : de l'évolution de la production à Hollywood après la Seconde Guerre mondiale ; de la fabrication créatrice des genres cinématographiques (western, films de guerre, thriller...) ; des relations du cinéma, des images et de l'Histoire (Seconde Guerre mondiale, libération des camps de concentration, guerre de Corée...).

Objet de culte de la cinéphilie, icône culturelle à la fin de sa vie, élaborant lui-même sa propre épopée dans son autobiographie *Un troisième visage*, nous naviguerons dans les discours qui concourent au mythe de l'auteur, en réfléchissant à l'approche monographique dans les études cinématographiques.

Bibliographie : Samuel Fuller, *Un troisième visage*, Allia, 2011 ; Jean Narboni, *Samuel Fuller, un homme à fables*, Capricci, 2017 ; J. Déniel, J.-F. Rauger, *Samuel Fuller : le choc et la caresse*, Yellow Now, 2017 + textes distribués en cours et postés sur CURSUS.

4/ Confluences Théâtre et Cinéma 1 (01DF5131) : Le costume dans tous ses états

Enseignante: Elsa BATAILLE-TESTU

6 séances de 4h

Descriptif : L'objectif de ce cours sera d'interroger et de mieux comprendre les pratiques du costume de scène et de cinéma : Quelle est la place du costume et du costumier dans le processus de création d'un projet ? Quelles sont les méthodes et étapes de travail du costumier ? Comment fabrique-t-on concrètement un costume et quels sont les artisanats nécessaires à sa réalisation ? Que deviennent les costumes après un spectacle ou un film, et comment sont-ils conservés ? Ce cours se divisera en trois parties. La première s'attachera à définir et analyser les fonctions du costume. La deuxième partie portera sur le processus de travail des costumiers, de la conception à la réalisation : nous y aborderons les différents métiers et savoir-faire du costume. Pour terminer, nous interrogerons la vie du costume après la scène, sa réutilisation, sa conservation et sa patrimonialisation, en étudiant les pratiques de conservation préventive du Centre National du Costume de Scène.

Bibliographie : Didier Doumergue et Anne Verdier (dir.), *Le costume de scène, objet de recherche*, Editions Lampsaque, Cirey-lès-Mareille, 2014. Anne Verdier, Olivier Goetz et Didier Doumergue (dir.), *Art et usages du costume de scène*, Editions Lampsaque, Vignon, 2007. Janet Arnold, *Patterns of Fashion I à V*, Editions Pan MacMillan, Londres, 1964-2018. Norah Waugh, *Corsets and Crinolines*, Editions Routledge, Londres, 1954. Claude Fauque, *Costumes de scène : à travers les collections du CNCS*, Editions La Martinière, Paris, 2011.

2/ Confluences Théâtre et Cinéma 2 (01DF5132) : Aspects de la critique

Enseignants: Victor INISAN et Frédéric CAVÉ

8 séances de 3h

Descriptif : Partagé entre cinéma et théâtre, ce cours cherchera d'abord à parcourir les principales questions soulevées par le travail et l'écriture critique cinématographique de l'après-guerre à aujourd'hui (*semaines 3-6*) afin de cerner ses objectifs et ses combats en France, d'observer sa richesse et son rayonnement, d'étudier son passage à la réalisation (la Nouvelle vague, génération Starfix), ou encore son goût pour les chapelles et les polémiques. Un détour sera effectué par la critique américaine (Andrew Sarris, Manny Farber, Pauline Kael) et les liens entre la critique et l'université. Il sera ensuite question de la critique dans le monde du spectacle vivant (*semaines 9-12*) : nourris des interpolations avec le cinéma, qui permettront de distinguer plusieurs écoles et héritages, l'idée sera de se mettre à l'écoute des plumes et des voix d'aujourd'hui (Jean-Pierre Thibaudat, Brigitte Salino, Fabienne Darge, Jean-Pierre Léonardini, Armelle Héliot, Joëlle Gayot, René Solis, Marie Sorbier, Aïnhua Jean-Calmettes, Ève Beauvallet...) en variant les médiums d'intervention (presse écrite, radio, podcast...), afin de comprendre non seulement leur rôle essentiel dans la vie d'un spectacle, mais également de développer son propre esprit critique.

Bibliographie indicative : René Prédal, *La Critique de cinéma*, Armand Colin, 2004 ; Jean-Michel Frodon, *La Critique de cinéma*, Cahiers du cinéma, 2008, Laurent Jullier, *Films à voir cette semaine ; stratégies de la critique de cinéma*, L'Harmattan, 2015, Gilles Lyon-Caen, *La Critique de cinéma à l'épreuve d'internet*, Entretemps, 2014, David Vasse, *Critique et Université*, Marest, 2020 ; Denis Guénoun, "Critique", *Frictions* n° 24, hiver 2014-2015 ; Jean-Pierre Léonardini, *Qu'ils crèvent les critiques !*, Les Solitaires Intempestifs, Coll. Du désavantage du vent, 2018 ; Arnaud Viviant, *Cantique de la critique*, La Fabrique, 2021.

Enseignements transversaux

Au choix

Parcours personnalisé (UEO – 01 DT51)

OU

Parcours pluridisciplinaire (UEDC – 01DT52)

Nombre d'heures par semaine : 4h

Les Unités d'Enseignement d'Ouverture, UEO sont des enseignements transversaux ouverts à l'ensemble des étudiants de la Licence. Ces enseignements diversifiés permettent aux étudiants de construire un parcours « à la carte », couplant des apprentissages pré-professionnalisants, l'acquisition d'une culture générale, et l'intégration de démarches d'apprentissage plus personnalisés. Chaque semestre de L2 et de L3, les enseignements d'UEO correspondent à plusieurs blocs de 24h entre lesquels les étudiants choisissent librement. Pour plus de renseignements, voir livret des UEO et informations sur l'ENT. Les UEO représentent au moins 48h de cours par semestre.

Licence 3 - Arts du Spectacle
Parcours cinéma
Semestre 6

UEF 1 - Pratiques - 01SF61

A) Titre : Ateliers de pratique 4 (01SF611)

Nombre d'heures par semestre : 2h CM + 24h TD

Enseignants : Intervenant-e-s professionnel-le-s extérieur-e-s

Coordination : Roselyne QUEMENER et Antonin ALLOGGIO

Descriptif : Mise en œuvre des acquis théoriques et pratiques pour la réalisation d'un projet par équipe, inscrit dans la durée du S5 au S6, en vue de sa diffusion publique.

B) Titre : Pratiques et institutions 4 (01SF612)

Nombre d'heures par semestre : 6h CM + 18h TD

Enseignant·e·s : Antonin ALLOGGIO, Roselyne QUEMENER et intervenant·e·s professionnel·le·s

Coordination : Roselyne QUEMENER et Antonin ALLOGGIO

Descriptif : Approfondissement des notions explorées en L2 et études de cas concrets. Les étapes de la vie des œuvres (écriture, développement, production, diffusion et valorisation) seront décrites et analysées par différents professionnels du secteur experts sur chacun de ces champs.

C) Initiation à la recherche (01SF6122)

Nombre d'heures dans le semestre : 6h CM

Enseignant.e.s : Antony FIANT, Roxane HAMERY et Gilles MOUELLIC

Descriptif : Ce cours est pensé comme un moment d'échange pour informer les étudiants sur la poursuite des études dans le master cinéma, parcours « histoire et esthétique du cinéma".

Nous aborderons les questions relatives à la définition d'un sujet de recherche, à l'élaboration d'un mémoire, au travail documentaire, etc. Il sera l'occasion de rencontres avec des étudiants de Master 1 et 2 et des doctorants.

NB sur la validation : l'assiduité permet de valider ce cours.

UEF 2 – Histoire et théorie - 01SF62

A) Titre : Cinéma arts et médias 2 (01SF621)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignant : Jean-Baptiste MASSUET

Descriptif : Ce cours s'intéressera aux relations complexes qui peuvent s'établir entre le cinéma et d'autres médias mettant en jeu des images, qu'elles soient animées ou non. La première partie du semestre sera consacrée à la relation entre cinéma et jeu vidéo, et consistera à mettre en question une tendance forte visant à penser ce dernier comme une forme « d'héritier » du cinéma, afin de montrer tout à la fois les vertus et les limites méthodologiques d'une telle approche, d'un point de vue théorique, esthétique et historiographique. En nous basant principalement sur des textes appréhendant cette relation, il s'agira tout autant d'interroger les points communs entre les deux médias que ce qui les différencie fondamentalement, afin de comprendre les modalités de cette comparaison, ce qui la fonde, l'explique mais également ce qu'elle implique en termes de définitions et d'imaginaire des formes visuelles en mouvement.

Puis, dans la seconde moitié du semestre, le cours se penchera sur les relations multiples et souvent complexes entre le cinéma et la bande dessinée. Ces relations seront abordées d'un point de vue à la fois historique (premières adaptations de bandes dessinées en prises de vues

réelles et en dessin animé) théorique (rapport entre fixité et mouvement des images) et esthétique (influences réciproques, de l'adaptation à l'"effet-bd"). Il s'agira de comprendre dans quelle mesure le cinéma peut adapter sa médiativité à celle des bandes dessinées dont il s'inspire toujours davantage (films de super-héros contemporains), mais aussi la manière dont les circulations récurrentes entre les deux médias invitent à interroger l'adéquation entre le sujet des œuvres et les caractéristiques médiatiques du support qui les accueille ("médiagenie des récits").

Bibliographie : textes distribués en cours et sur l'ENT.

B) Titre : L'enseignement du cinéma : Approche historique et questions de didactique (01SF622)

Nombre d'heures par semaine : 1h30 CM

Enseignante : Roxane HAMERY

Descriptif : Au terme du parcours de Licence, ce cours vise à aider les étudiants à réfléchir sur la formation en études cinématographiques qui leur a été dispensée. Ce travail réflexif sera mené en deux temps. La première partie du cours, historique, reviendra sur la façon dont l'enseignement du cinéma s'est développé en France, des prémices jusqu'à aujourd'hui. La seconde partie du cours visera à aider les étudiants à opérer un bilan des compétences et savoirs acquis durant les trois années de leur cursus.

Bibliographie : Pascal Laborderie, Frédéric Gimello-Mesplomb et Léo Souillès-Debats (dir.), *La Ligue de l'enseignement et le cinéma : une histoire de l'éducation à l'image (1945-1989)*, AFRHC, 2016 ; Mélisande Leventopoulos, *Les Catholiques et le cinéma : la construction d'un regard critique (France, 1895-1958)*, PUR, 2014 ; Alain Bergala, *L'Hypothèse cinéma : petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs*, Cahiers du cinéma, 2002 + documents déposés sur l'espace cours.

C) Titre : Historiographies du cinéma 2 (01SF623)

Nombre d'heures par semaine : 1h30 CM

Enseignant : Roxane HAMERY

Descriptif : Ces historiographies du cinéma se déploieront dans deux directions : l'histoire de l'histoire du cinéma ; les théories et méthodes de l'histoire du cinéma.

Le semestre s'articulera autour de trois cas d'étude. Nous commencerons d'abord par travailler sur la notion de réalisme poétique dont certains historiens contemporains ont montré qu'elle n'avait rien de simple, alors que cette « tendance » du cinéma français des années 1930 a longtemps été donnée comme une catégorie d'intelligibilité pour penser l'histoire sociale et politique du cinéma français de cette période. Il s'agira ensuite de présenter et d'étudier deux domaines de recherche marquants de l'historiographie du cinéma contemporaine : l'histoire de la cinéphilie et celle du cinéma amateur

Bibliographie : en plus des textes qui seront indiqués en cours : Georges Sadoul, *Histoire générale du cinéma*, Denoël.

UEF 3 – Analyse et esthétique - 01SF63

A) Titre : Analyse de film 2 (01SF631)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignant : Antony FIANT

Descriptif : Le cours porte sur l'analyse de films dans leur intégralité, à partir d'un corpus de 3 films. Il s'agira principalement d'analyser les films d'un point de vue dramaturgique et esthétique (scénario, construction dramatique, lumière, cadre, profondeur de champ, direction d'acteurs...), mais aussi d'étudier leur contexte de réalisation (géographique, historique, politique, technique...).

Bibliographie : Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie et Marc Vernet, *Esthétique du film*, A. Colin Cinéma, 2008 (3ème édition) ; Francis Vanoye, *Scénarios modèles, modèles de scénarios*, A. Colin Cinéma, 2008 (2ème édition) ; Jacques AUMONT et Michel Marie, *L'analyse des films*, A. Colin, 3ème édition entièrement refondue en 2015.

B) Titre : Musique et cinéma (01SF632)

Nombre d'heures par semaine : 2h CM

Enseignant : Gilles MOUËLLIC

Descriptif : La musique entretient avec le cinéma des rapports complexes : tout en étant une composante essentielle du film, elle est considérée par nombre de cinéastes comme un possible modèle formel. À partir d'une étude de l'évolution historique de ces rapports, depuis les premières séances du muet jusqu'aux divers dispositifs contemporains, nous tenterons de définir les rôles déterminants joués par la musique dans la perception des images.

Bibliographie : Michel Chion, *La Musique au cinéma*, Fayard, 1995 ; Gilles Mouëllic, *La Musique de film*, Cahiers du cinéma, SCEREN/CNDP, 2003.

C) Titre : Spécialité 2 : à choix parmi 3 cours (01SF633)

Nombre d'heures par semaine : 2h TD

Un enseignement à choisir parmi les trois suivants :

1/ Titre (spécialité 2 cours 1) - Variations, circulations, interprétations : la réadaptation au cinéma (01SF6331)

Enseignant : Damien KELLER

Descriptif : Il s'agira dans ce cours de s'interroger sur les multiples formes par lesquelles le cinéma travaille les déplacements, variations, circulations ou interprétations de motifs tant visuels et sonores que narratifs. Sans se contenter d'une étude du remake, les séances seront ainsi consacrées, entre autres, aux enjeux de l'adaptation littéraire, de la circulation de motifs, de l'usage du réemploi dans les films contemporains comme plus anciens (Nouvelle vague, cinéma hollywoodien...).

Bibliographie : Aumont Jacques (dir.), *Pour un cinéma comparé. Influences et répétitions*, Cinémathèque française, 1996 ; Cléder, Jean, Jullier, Laurent, *Analyser une adaptation. Du texte à l'écran*, Flammarion, 2017 ; Moine Raphaëlle, *Remakes, les films français à Hollywood*, CNRS Éditions, 2007 ; Vanoye Francis, *L'adaptation littéraire au cinéma*, A. Colin, coll. « Cinéma / Arts Visuels », 2011.

2/ Titre (spécialité 2 cours 2) : Cinéma et littérature (01SF6332)

Enseignant : Adrien-Gabriel BOUCHÉ

Descriptif : Cinéma et littérature entretiennent, depuis l'avènement du cinématographe, une relation singulière et ambiguë. Du « film d'Art » et ses premières adaptations à la fin des années 1900 à la quête d'un « septième art » pur et libéré des contraintes dramaturgiques et littéraires au moments des avant-gardes dans les années 1920 ; des écrivains-cinéastes des cinémas de la modernité dans les années 1960 jusqu'à la figure récurrente du poète et de l'écrivain au sein du récit filmique contemporain ; cinéma et littérature n'ont jamais cessé de s'entremêler ou de s'entrechoquer. Abordant mais dépassant la question récurrente de l'adaptation, ce cours a pour objectif de réfléchir autant à ce que la littérature peut avoir de cinématographique qu'à ce que le cinéma peut avoir de littéraire. Comment traduire en images les sensations véhiculées par une description romanesque ? L'imaginaire littéraire, la participation du lecteur sont-ils semblables à l'imaginaire cinématographique, à l'expérience spectatorielle ? Existe-t-il une poétique commune à ces deux arts ? En s'affranchissant des frontières entre les courants, les époques et les approches, c'est à toutes ces questions et à bien

d'autres que ce cours propose de chercher des réponses à travers des cinéastes et des écrivains aussi différents que Samuel Beckett, Joël et Ethan Cohen, Julien Gracq, Jane Campion, Marguerite Duras ou Béla Tarr.

Bibliographie : Jeanne-Marie Clerc, *Littérature et cinéma*, Paris, Nathan, 1993 ; Jean Cléder, *Entre Littérature et cinéma. Les affinités électives*, Paris, Armand Colin, 2012 ; Michel Serceau, *Le Cinéma fait sa littérature : étude de la réception de la littérature par le cinéma*, Paris, Classiques Garnier, 2019.

3/ Spécialité cours 3 : La catégorie « documentaire » en France au tournant des années 1920 (01SF6333)

Enseignant : Stéphane PICHELIN

Descriptif : Selon l'approche dominante, le genre documentaire serait une sorte de degré zéro du cinéma et son esthétique se jouerait film par film et en réponse aux dilemmes moraux des documentaristes. L'étude de l'émergence de la catégorie « documentaire » en France au tournant des années 1920 amène à un constat tout différent et permet d'esquisser une théorie globale du documentaire liant les dimensions idéologiques, esthétiques et économiques.

Bibliographie : André Gaudreault, *Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinéma*, CNRS éditions, 2008 ; Roger Odin, *Les espaces de communication. Introduction à la sémio-pragmatique*, Presses universitaires de Grenoble, 2012 ; Stéphane Pichelin, *Robert Flaherty, une mythologie documentaire. Cinéma et anthropologie*, Presses universitaires de Rennes, 2020 ; Laura Vichi, « Le documentaire, libérateur du cinéma et source de photogénie », *Studies in French Cinema*, 2014.

Enseignements transversaux

Parcours personnalisé (Deux UEO)

Ou

Parcours pluridisciplinaire (Une UEDC)

Nombre d'heures par semaine : 4h

Les Unités d'Enseignement d'Ouverture, UEO sont des enseignements transversaux ouverts à l'ensemble des étudiants de la Licence. Ces enseignements diversifiés permettent aux étudiants de construire un parcours « à la carte », couplant des apprentissages pré-professionnalisants, l'acquisition d'une culture générale, et l'intégration de démarches d'apprentissage plus personnalisés. Chaque semestre de L2 et de L3, les enseignements d'UEO correspondent à plusieurs blocs de 24h entre lesquels les étudiants choisissent librement. Pour plus de renseignements, voir livret des UEO et informations sur l'ENT. Les UEO représentent au moins 48h de cours par semestre.