

CODE ECUE	E21ASC5
INTITULE DE L'ECUE	Histoire du cinéma et de l'audiovisuel 2
DIPLOME /SEMESTRE	L1S2
ENSEIGNANT(S)	Vincent Deville, Jean-Philippe TRIAS, Frédéric Astruc, Barthélémy Guillemet, Pietsie Feenstra, Guillaume Boulangé, Julien Achemchame, Jules Sandeau, Maxime Scheinfeigel, Prisca Grignon

DESCRIPTIF

TD Vincent Deville : « Histoire du cinéma d'avant-garde : des années 1930 aux années 1970 »

Comment est-on passé des avant-gardes cinématographiques historiques des années 1920, principalement européennes et soviétiques, à une grande variété d'approches expérimentales au niveau international à partir des années 1950 et au-delà : cinéma underground américain, Lettrisme en France, structuralisme en Autriche, en Grande-Bretagne et aux États-Unis ?

BIBLIOGRAPHIE

Nicole Brenez et Christian Lebrat (dir.), *Jeune, dure et pure, une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France*, Mazzotta / Cinémathèque française, 2001.

Vincent Deville, *Les Formes du montage dans le cinéma d'avant-garde*, Presses universitaires de Rennes, 2014.

Jonas Mekas, *Ciné-journal. Un nouveau cinéma américain (1969-71)*, Paris expérimental, 1992.

Philippe-Alain Michaud (dir.), *Collection films : la collection du Centre Pompidou Musée d'art moderne*, Éditions du Centre Pompidou, 2012.

Dominique Noguez, *Une renaissance du cinéma. Le cinéma « underground » américain (1985)*, Paris Expérimental, 2002.

P. Adams Sitney, *Le Cinéma visionnaire : l'avant-garde américaine (1943-2000)*, Paris Expérimental, (1974, édition augmentée 2002).

Éric Thouvenel, *Fabriques du cinéma expérimental*, Éditions Paris Expérimental, 2014.

DESCRIPTIF

CM Jean-Philippe TRIAS : « Histoire du cinéma 2 : le cinéma classique (1930-1960) »

Au début des années 1930, la mutation technologique du cinéma parlant transforme profondément l'industrie et l'esthétique des films. Avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, le cinéma se met plus que jamais au service des idéologies ou de l'effort de guerre. Les années 1930/1950 sont aussi celles de l'« âge d'or » du cinéma hollywoodien classique et du spectacle de masse. Mais l'après-guerre voit apparaître une grande diversité de modes de production des films, parfois critiques, notamment le Néoréalisme italien ou les prémices de la modernité et des nouvelles vagues en Europe et aux États-Unis. Durant les années 1950, la généralisation des films en couleurs et la concurrence de la télévision vont encore transformer l'industrie du cinéma.

BIBLIOGRAPHIE

BANDA Daniel, MOURE José, *Le Cinéma : l'art d'une civilisation (1920-1960)*, Champs-Flammarion, 2011.

BORDWELL David ; THOMPSON Kristin. *Film History*, McGraw-Hill, 2009.

LEUTRAT Jean-Louis. *Le Cinéma en perspective, une histoire* (1992), Armand Colin, 2008.

MITRY Jean. *Histoire du Cinéma*, tomes 4 et 5, Éditions Universitaires, 1980.

PREDAL René. « Histoire du cinéma, des origines aux années 2000, abrégé pédagogique ». *CinémAction*, n°142, Corlet, 2012.

Une bibliographie complémentaire sera donnée en cours et sur Moodle.

DESCRIPTIF

Frédéric Astruc « L'AGE D'OR HOLLYWOODIEN »

Le film hollywoodien classique repose sur des principes fondateurs qui, bons ou mauvais, ont permis l'avènement de ce que l'on a appelé un âge d'or. Ce cours porte sur les spécificités de ce cinéma érigé en système (période : 1930-1949).

BIBLIOGRAPHIE

COURSODON Jean-Pierre ; TAVERNIER Bertrand, *50 ans de cinéma américain*, Omnibus, Nathan, 1993.

GOMERY, Douglas, *L'Age d'or des studios*, Cahiers du cinéma, Edition de l'Etoile, 1987.

TAVERNIER, Bertrand, *Amis américains*, Institut Lumière/Actes Sud, Edition Actes, 1993.

DESCRIPTIF

Barthélémy Guillemet « Le néoréalisme italien »

Ce cours portera sur le cinéma italien d'après-guerre, plus précisément sur l'apparition de l'école dite « néoréaliste ». Il s'agira à la fois d'une approche historique, esthétique et économique de ce qui a constitué un véritable tournant dans le cinéma italien. Nous partirons de l'étude de la situation du cinéma italien sous le fascisme afin de comprendre les spécificités du néoréalisme, dont nous étudierons aussi les créateurs et les théoriciens. Pour finir, nous ferons un point sur l'évolution du néoréalisme italien et ses transformations.

BIBLIOGRAPHIE

BAZIN André, *Qu'est ce que le cinéma ? Tome IV Une esthétique de la Réalité : le néo-réalisme*, éditions du Cerf, coll. « 7e art », 1962.

SCHIFANO Laurence, *Le Cinéma italien de 1945 à nos jours*, éditions Armand-Colin, coll. « Focus cinéma », 4e édition revue et augmentée, 2016

PRÉDAL René (dir.), *Le Néoréalisme italien*, *Cinémation n°70*, éditions Corlet-Télérama, 1994

DESCRIPTIF

Pietsie Feenstra, Histoire du cinéma documentaire

Dans ce cours, nous examinerons les différentes formes du documentaire, dès leurs origines jusqu'à aujourd'hui. Dans une étude de cas à partir des documentaires engagés de Joris Ivens, ou Luis Buñuel, nous étudierons des films d'autres périodes (Johan van der Keuken, Chris Marker, Hedy Honingman, Albertina Carri, Andrés di Tella) afin de réfléchir sur des questions théoriques liées au documentaire et à ses contextes historiques.

BIBLIOGRAPHIE

BRESCHAND Jean, *Le Documentaire, l'autre face du cinéma*, Paris, Les Petits Cahiers, Cahiers du Cinéma, 2002.
GAUTHIER Guy, *Le Documentaire, un autre cinéma. Histoire et création*, Paris, Armand Colin, 2015
NINEY François, *Le Documentaire et ses faux semblants*, Paris, Ed. Klincksieck, 2009

DESCRIPTIF

Guillaume Boulangé, Le cinéma français classique

Approches historiques des courants, auteurs et visages marquants de « l'Age d'or » du cinéma français des années 30, 40 et 50 : des premiers films parlants de Marcel Pagnol, René Clair, Jean Vigo et Jean Renoir jusqu'aux balbutiements de la Nouvelle Vague en passant par le cinéma sous l'Occupation, ce cours éclaire les caractéristiques du cinéma national à la lumière de son évolution actuelle.

BIBLIOGRAPHIE

BAZIN André, *Le Cinéma français de la Libération à la Nouvelle Vague (1945-1958)*, éditions Cahiers du Cinéma, collection "Essais", 1984, rééd. Collection "Petite Bibliothèque", 1998.
BEYLIE Claude, *Une histoire du cinéma français*, Larousse, octobre 2000.
BURCH Noël & SELIER Geneviève, *La Drôle de guerre des sexes du cinéma français : 1930-1956*, Nathan Université, 1996.
MONTEBELLO Fabrice, *Le Cinéma en France: depuis les années 1930*, Armand Colin, Paris, 2005.
SADOUL Georges, *Histoire du cinéma français 1890-1962*, (1ère édition 1962), Club des éditeurs, 1972.
VECCHIALI Paul, *L'Encyclopédie. Cinéastes "français" des années 1930 et leur œuvre*, 2 vol., Éditions de l'Œil, 2010.

DOCUMENTS AUDIOVISUELS

GODARD Jean-Luc, 2 x 50 ans de cinéma français, 1995, 52 mn.
www.dailymotion.com/video/x30n0yv
PANIGEL Armand, *L'Histoire du cinéma français par ceux qui l'ont fait*, ORTF, 13 x 52 min, 1974.
PERRIN Jacques & DECHAMPS Yves, *Les Enfants de Lumière*, 1995, 102 min.
TAVERNIER Bertrand, *Voyage à travers le cinéma français*, 2016, 192 min.

DESCRIPTIF

Julien ACHEMCHAME, *Une histoire du cinéma par les cinéastes (1928 – 1976)*

Comment les cinéastes ont-ils raconté et mis en scène, à travers leurs fictions cinématographiques, leur rapport historique au cinéma ? Comment ont-ils accaparé un héritage du cinéma et comment l'ont-ils transmis, créant ainsi du lien au sein de la grande Histoire du cinéma ? Tel est le double questionnement qui nous aiguillera tout au long de ce cours. Avec l'appui d'un large corpus d'œuvres métafilmiques et/ou réflexives entre 1928 et 1976 (de Vidor, Wilder, Minelli à Kazan en passant par Truffaut, Godard et Fellini), nous tenterons d'aborder l'histoire du cinéma sous l'angle particulier des fictions qui mettent en scène le moment de la création cinématographique. Ces dernières en captant à un moment précis les techniques et une esthétique singulière du cinéma, témoignent d'une évolution particulière dans l'Histoire du cinéma. Nous verrons aussi comment les films de ces cinéastes mettent en lumière le rapport historique qu'ils entretiennent avec leur art de prédilection.

BIBLIOGRAPHIE

BORDWELL, David, *Poetics of Cinema*, Routledge, 2007.
BORDWELL, David, *On the History of Film Style*, Harvard University Press, 1998.
BOURGET, Jean-Loup, *Hollywood. La Norme et la marge* (1998), Nathan, collection « Nathan Cinéma », 2002.
BURCH, Noël (dir.), *Revoir Hollywood*, Nathan Université, 1994.
CERISUELO, Marc, *Hollywood à l'écran : essai de poétique historique des films : l'exemple des métafilms hollywoodiens*, Presses de la Sorbonne, 2000.
CERISUELO, Marc, *Le Mépris*, Éditions de la Transparence, collection « Cinéphilie », 2006.
CIMENT, Michel, *Passeport pour Hollywood*, Éditions du Seuil, 1987.
DYER, Richard, *Le Star-système hollywoodien* (1979), L'Harmattan, collection « Champs visuels étrangers », 2004.
FEVRY Sébastien, *La Mise en abyme filmique. Essai de typologie*, Éditions du Céfal, 2000.
MOUREN, Yannick, *Filmer la création cinématographique. Le film-art poétique*, L'Harmattan, 2009.
PREDAL, René (dir.), *Le cinéma au miroir du cinéma*, Cinémaction, n°124, 2007.
STAM, Robert, *Reflexivity in film and literature. From don quixote to Jean-Luc Godard*, columbia press university, 1992.
THORET, Jean-Baptiste, MOUSSARON, Jean-Pierre (dir.), *Why Not ? sur le cinéma américain*, Éditions Rouge profond, 2002.

Filmographie :

Show People (Mirages) de King Vidor (1928)
What Price Hollywood ? de George Cukor (1932)
A Star is Born de William Wellman (1937)
Sullivan's Travels de Preston Sturges (1941)

Sunset Boulevard de Billy Wilder (1950)
Bellissima de Luchino Visconti (1951)
Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly (1952)
Les Ensorcelés de Vincente Minelli (1953)
La Comtesse aux pieds nus de Joseph M. Mankiewicz (1954)
A Star is Born de George Cukor (1955)
The Big Knife de Robert Aldrich (1955)
Le Zinzin d'Hollywood de Jerry Lewis (1961)
Quinze jours ailleurs de Vincente Minelli (1962)
Le Mépris de Jean-Luc Godard (1963)
Huit et demi de Federico Fellini (1963)
Inside Daisy Clover de Robert Mulligan (1965)
La Nuit américaine de François Truffaut (1975)
Le Jour du fléau de John Schlesinger (1975)
Le Dernier Nabab de Elia Kazan (1976)

DESCRIPTIF

Jules Sandeau,

TD1 : Le cinéma hollywoodien classique

Ce TD propose de s'entraîner à la pratique de l'analyse filmique en suivant une progression chronologique du début des années 1930 à la fin des années 1950. Chaque période sera abordée via l'étude d'un studio, d'un genre, d'une star et/ou d'un réalisateur, et les films seront systématiquement replacés dans leur contexte socio-historique de production.

TD2 : Acteurs et actrices de la Warner

Ce TD sera consacré à l'étude d'acteurs et actrices emblématiques de la Warner pendant la période classique, à savoir James Cagney, Edward G. Robinson, Eroll Flynn, Olivia de Havilland, Bette Davis et Humphrey Bogart. Il s'agira de comprendre en quoi ces stars ont contribué à définir l'identité du studio, mais aussi d'étudier la spécificité de leur jeu comme de leur *persona*, au moyen d'une méthodologie à la croisée des études actorales et des *star studies*.

BIBLIOGRAPHIE

TD1 :

BOURGET Jean-Loup *Hollywood, la norme et la marge*, Armand Colin, 2005
DYER Richard, *Le Star-système hollywoodien*, L'Harmattan, 2004
NACACHE Jacqueline, *Le Film hollywoodien classique*, Armand Colin, 2005

TD2 :

DYER Richard, *Le Star-système hollywoodien*, L'Harmattan, 2004
NACACHE Jacqueline, *L'Acteur de cinéma*, Armand Colin, 2005
NAREMORE James, *Acteurs : le jeu de l'acteur de cinéma*, PUR, 2014
VIVIANI Christian, *Le Magique et le vrai*, Rouge Profond, 2015

DESCRIPTIF

Maxime Scheinfeigel, Années 40-60, naissance d'un cinéma « moderne »

Histoire du cinéma : introduction aux principaux mouvements de rupture avec les modèles mis en place dans les cinémas européen et américain dans la 1° moitié du XXe siècle : le néo-réalisme (Italie), le cinéma direct (France, Canada, Etats-Unis, etc.), les Nouvelles Vagues (France, Brésil, etc)".

BIBLIOGRAPHIE

Une filmographie et une bibliographie détaillées seront communiquées au début du cours.

DESCRIPTIF

Prisca Grignon, Le cinéma japonais classique

Il s'agira dans ce cours de parcourir l'histoire du cinéma japonais de la période de l'âge d'or du muet à la période militariste et celle dite de « la renaissance d'après-guerre ». Le cours s'arrêtera ainsi sur les carrières de cinéastes phares tels que Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu, Kon Ichikawa, Tomu Uchida, Mikio Naruse, Hiroshi Inagaki, Keisuke Kinoshita, Akira Kurosawa...

BIBLIOGRAPHIE

TESSIER Max. *Le Cinéma japonais*, Armand Colin, 2010.
SATO Tadao, *Le Cinéma japonais* (tome 1), Centre Pompidou, 1997.