

FÉVRIER 2011

La théorie du cinéma au service de l'enseignement

PUBLIC CONCERNÉ

Enseignants
(en particulier du
post-obligatoire)

DATES, HORAIRES ET LIEUX

Du 1er au 10 février 2011
Matinée : de 9h à 11h45,
à la Cinémathèque suisse
Après-midi : de 13h45
à 17h15, à l'Université
de Lausanne (site de
Dorigny)

Section d'histoire et esthétique du cinéma, Faculté des lettres,
Université de Lausanne

PRÉSENTATION

A une époque où la question de l'audiovisuel est omniprésente dans l'éducation, le cinéma devient plus que jamais un allié essentiel de la grande majorité des branches enseignées au niveau gymnasial, et se prête particulièrement bien aux thématiques intermédiaires des travaux de maturité.

Dans le contexte d'une utilisation du cinéma favorisée aujourd'hui par les formats digitaux, la maîtrise par l'enseignant d'un vocabulaire de description du film et une connaissance des grandes catégories permettant d'examiner et d'interpréter son fonctionnement signifiant constituent un apport important à sa pratique.

Cette formation entend fournir des outils pour inscrire un film dans son contexte de production et pour aborder des questions d'esthétique, de narration et d'analyse des représentations. Chaque cours débute par une projection du film qui constituera le centre de gravité des réflexions de la journée; elle permettra aux participants de se confronter aux spécificités du support matériel. La matinée se déroule à la Cinémathèque suisse, où la projection sera précédée d'une introduction et suivie d'une discussion visant à poser les principaux axes d'analyse qui seront ensuite développés dans l'après-midi, parfois via un élargissement du corpus.

Programme

> COURS 1 – 1er février 2011, 9h - 17h15

La focalisation interne au cinéma – *La dame du lac* (Robert Montgomery, 1947)

Nous étudierons les stratégies développées au cinéma pour adapter la focalisation interne littéraire. Pour ce faire, nous reviendrons sur les modèles romanesques qui ont contribué à la généralisation de procédés tels que la voix *over* ou le *flashback* – notamment sur la base du film *Le Scaphandre et le papillon* (Julian Schnabel, 2007) –, et examinerons le premier film hollywoodien entièrement réalisé en caméra subjective, *Lady in the Lake*, adapté d'un roman écrit au « je ».

Intervenante: Valentine Robert, assistante, UNIL

> COURS 2 – 2 février 2011, 9h - 17h15

Femmes au bord de la crise de nerfs (Pedro Almodovar, 1988)

L'analyse de *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, point d'inflexion dans la filmographie d'Almodovar, permettra de mieux comprendre la complexité d'un réalisateur souvent réduit à quelques clichés. Le cours abordera aussi des notions générales telles que celle d'« auteur », de « genre » (cinématographique), de cinéma « national », de « postmodernité », etc. Seront enfin abordés le paratexte, l'intertexte et la citation chez Almodovar, en particulier dans son dernier film, *Los abrazos rotos*.

Intervenante: Olga Canton, doctorante, UNIL

> COURS 3 – 3 février 2011, 9h - 17h15

L'écrivain au cinéma – *Kafka* (Steven Soderbergh, 1991)

Fusion entre une biographie de Franz Kafka et l'univers romanesque de l'écrivain, le film de Soderbergh soulève des questions importantes relatives à l'adaptation – à l'imaginaire et aux lieux communs qu'elle véhicule – comme phénomène de réception d'une œuvre littéraire. A travers ce film, nous aborderons une forme singulière de mise en abyme, également discutée à l'aune d'autres exemples filmiques.

Intervenant: Alain Boillat, professeur ordinaire, UNIL

> COURS 4 – 4 février 2011, 9h - 17h15

Cinéma et contexte historique: le cinéma de la Défense nationale spirituelle – *Füsilier Wipf* (Leopold Lindtberg, 1938) et *Raison d'être* (Charles-G. Duvanel, 1942)

Les études historiques se sont parfois appuyées sur des films pour rendre compte des mentalités d'une époque. Sur la base de deux films suisses – une fiction et un documentaire de commande – sortis à quelques années d'écart, nous discuterons ce type d'approche en examinant comment s'est constitué, dans un contexte donné, un système de représentations homogène.

Intervenant: Pierre-Emmanuel Jaques, chargé de cours, UNIL

> **COURS 5 – 7 février 2011, 9h - 17h15**

Ramuz au cinéma – *Rapt* (Dimitri Kirsanoff, 1934)

Après une introduction portant sur les rapports de Charles-Ferdinand Ramuz au cinéma, nous mènerons une comparaison raisonnée entre le roman *La séparation des races* et le film de Kirsanoff, abordant ainsi différents aspects essentiels à toute approche analytique de l'adaptation. Nous prendrons notamment en compte certaines spécificités esthétiques de ce film réalisé en une période d'« interrègne » entre le muet et le parlant.

Intervenant: Alain Boillat, professeur ordinaire, UNIL

> **COURS 6 – 8 février 2011, 9h - 17h15**

Filmer l'Amérique de Kafka – *Klassenverhältnisse* (Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, 1983)

Der Verschollene, retitré par Max Brod *Amerika*, est la première tentative de roman de Franz Kafka, laissée inachevée en 1914. Le film qu'en tirèrent D. Huillet et J.-M. Straub se présente comme *littéralement* fidèle au roman – une *lecture* plutôt qu'une adaptation. Pourtant, dès le titre, certains décalages apparaissent, que nous cernerons par une analyse comparée détaillée de certains passages des deux œuvres.

Intervenant: Benoît Turquety, maître assistant, UNIL

> **COURS 7 – 9 février 2011, 9h - 17h15**

Modernité weimarienne et films de ville – *Metropolis* (Fritz Lang, 1927)

Ce cours propose d'envisager *Metropolis* sous deux angles complémentaires: dans une première partie, il s'agira de réfléchir sur le film en tant que « psychogramme des années de Weimar » (Th. Elsaesser), et de l'analyser au sein du contexte de l'Allemagne des années 1920. La deuxième partie sera dédiée à l'étude transversale de la représentation de la ville au cinéma dans des films plus récents tels que *Cléo de 5 à 7*, *Blade Runner* ou encore *Slumdog Millionaire*.

Intervenante: Anne-Katrin Weber, assistante, UNIL

> **COURS 8 – 10 février 2011, 9h - 17h15**

La Suisse imagée – *Messidor* (Alain Tanner, 1979)

« Jamais on n'a vu jusqu'ici dans un film de manière si claire et consternante ce pays, sa propreté morte, sa nature maîtrisée »: tel était le commentaire d'un critique à la sortie de *Messidor*. Inspiré d'un fait divers, ce film propose une mise en scène déroutante de l'identité nationale suisse. En partant de ce film clé, nous interrogerons la (dé)construction de l'identité nationale dans l'histoire du cinéma helvétique.

Intervenante: Anne-Katrin Weber, assistante, UNIL

Pour des descriptifs plus complets des cours:

<https://applications.unil.ch/inter/noauth/php/Sf/SfCoursDet.php?IdSfCours=960775>

OBJECTIFS

- * Se familiariser avec les bases théoriques d'une discipline académique relativement récente en Suisse
- * Acquérir des outils d'analyse du film aidant à concevoir des séquences d'enseignement, des sujets de travaux ou des activités liées au cinéma
- * Disposer d'exemples de films et d'une documentation (bibliographie, filmographie, dossier pédagogique, synthèse, etc.) qui constitueront des outils précieux pour envisager des utilisations didactiques variées du cinéma au gymnase

RESPONSABLE ACADÉMIQUE

Alain Boillat, professeur ordinaire à l'UNIL,
Secrétaire général du Réseau Cinéma CH

COLLABORATION

Cette formation est organisée en collaboration avec la Cinémathèque suisse.

INSCRIPTION

S'inscrire auprès de la Formation Continue UNIL-EPFL.

Bulletin d'inscription disponible sous www.unil.ch/formcont

Finance: CHF 170.-/jour de cours

En cas de nombre insuffisant d'inscrits, les cours proposés seront annulés.

Délai d'inscription:
10 décembre 2010

Une attestation de participation sera délivrée à l'issue du cours.

bulletin d'inscription

JE DÉSIRE M'INSCRIRE AU COURS SUIVANT :

INTÉRÊTS SPÉCIFIQUES (FACULTATIF) :

DONNÉES PERSONNELLES :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Profession :

PRIÈRE DE PRÉCISER :

l'adresse d'envoi : privée professionnelle **l'adresse de facturation :** privée professionnelle

ADRESSE PROFESSIONNELLE : **ADRESSE PRIVÉE :**

Raison sociale : Rue :

Rue : NPA et localité :

NPA et localité : Tél. privé : Fax privé :

Tél. prof : Fax prof : Tél. mobile :

E-mail : E-mail :

FORMATION / DIPLÔMES :

Université, EPFL CFC/maîtrise Hautes Écoles Spécialisées Maturité (bac) Autres

PARKING

Uniquement pour les cours se déroulant sur le site de Dorigny : Carte de parking souhaitée (CHF 6.- par jour) : oui non

Places disponibles pendant l'année académique extrêmement limitées et non garanties. Nous vous recommandons dans toute la mesure du possible d'emprunter les transports publics.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Par sa signature, et en cas d'acceptation dans le programme désiré, le candidat s'engage à honorer l'entier de la finance d'inscription.

Tout désistement annoncé dans les **3 semaines précédant le cours** entraîne une retenue de **10%** de la finance d'inscription. S'il intervient **moins de 10 jours** avant le début du cours, **l'entier reste dû à la Fondation.**

Lieu et date Signature

Tous les cours sont mis à jour régulièrement sur notre site internet : www.unil.ch/formcont

Veuillez retourner ce bulletin par fax ou courrier :

FONDATION POUR LA FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE LAUSANNOISE UNIL | EPFL

Université de Lausanne | Unithèque | CH-1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 22 90 | Fax. +41 (0)21 692 22 95 | formcont@unil.ch