

UNIL | Université de Lausanne
Section d'histoire et d'esthétique du cinéma
bâtiment Unithèque bureau 4210.1
CH-1015 Lausanne

COURS DE 1ÈRE ANNEE
SEMESTRE DE PRINTEMPS 2012
ENSEIGNANT DU COURS : BENOIT TURQUETY

Lu 20 février

Cours : Introduction aux thématiques du semestre (histoire et historiographie), et retour sur les bases techniques du cinéma.

Résumé : Le semestre de printemps consiste en un parcours de l'histoire du cinéma, comme art, comme industrie, et comme institution culturelle. Il est particulièrement centré sur les problématiques de l'*historiographie*, réflexions sur la manière de constituer et d'écrire l'histoire du cinéma. Ces questions seront explorées à travers l'étude de moments révélateurs, de modes d'approches différents, et de théories fondamentales. Ce premier cours revient en outre sur une description des fondements matériels du cinéma : pellicule, enregistrement sonore, organisation de la production, outils et instruments.

Bibliographie : ALTMAN, Rick, « Penser l'histoire du cinéma autrement : un modèle de crise », *Vingtième siècle. Revue d'histoire*, n° 46, avril-juin 1995, pp. 65-74.

LAGNY, Michèle, *De l'histoire du cinéma. Méthode historique et histoire du cinéma*, Paris, Armand Colin, 1992.

LE FORESTIER, Laurent (dir.), *Cinémas : revue d'études cinématographiques*, vol. 21, n° 2-3, « Des procédures historiographiques en cinéma », 2011.

Prolongements : BESSIERE, Irène, GILI, Jean A. (dir.), *Histoire du cinéma. Problématique des sources*, Paris, INHA/MSH/Université Paris 1/AFRHC, 2004.

Sur les bases techniques : Vincent Pinel, *Techniques du cinéma* (1981), Paris, Puf, coll. Que sais-je ?, 2007.

Lu 27 février

Cours : Restauration et conservation des films : méthodes et débats théoriques.

Résumé : Principes de fonctionnement des archives de films. Différences entre préservation, duplication, conservation, restauration, reconstruction... Choix de restaurer la version « du

réalisateur », une version montrée, voire une autre : problèmes pratiques et théoriques. Liens entre politiques de restauration et conceptions de l'histoire du cinéma.

Bibliographie : BOWSER, Eileen, « Some Principles of Film Restoration », *Griffithiana*, vol. 13, n° 38-39, octobre 1990, pp. 170-173.

Prolongements : BORDE, Raymond, *les Cinémathèques*, Lausanne, L'Âge d'Homme, 1983.

Lu 5 mars

Cours : *Histoire et historiographie I* : La question de l'invention du cinéma, enjeux historiographiques et théoriques.

Résumé : Le choix d'un « inventeur » est un des lieux communs des histoires du cinéma. Chaque possibilité (Lumière, Edison, Reynaud, Skladanowski...) est liée à la mise en avant de certains critères, et implique en fait une certaine définition du cinéma, montrant l'interaction constante entre histoire et théorie.

Bibliographie : DESLANDES, Jacques, *Histoire comparée du cinéma. Tome 1 : De la cinématique au cinématographe, 1826-1896*, Bruxelles, Casterman, 1966.

Prolongements : MANNONI, Laurent, *le Grand Art de la lumière et de l'ombre. Archéologie du cinéma*, Paris, Nathan-Université, coll. réf, 1994.

Lu 12 mars

Cours : *Histoire et historiographie II* : Le cinéma des premiers temps, 1 (Avant et après le colloque de Brighton, la dynamique attraction/narration)

Résumé : Le colloque de Brighton (1978) a amené une profonde reconsidération du cinéma « des premiers temps », ainsi qu'une modification de la conception même de l'histoire du cinéma (mise en cause des histoires linéaires). Y a émergé l'idée d'un changement de fonctionnement et de rapport au spectateur entre cinématographie des premiers temps et cinéma institutionnalisé. En 1985, cette différence sera articulée par A. Gaudreault et T. Gunning en l'idée que la première est liée à un principe d'*attraction*, le second à la domination de l'*intégration narrative*. Noël Burch opposera quant à lui un *mode de représentation primitif* et un *mode de représentation institutionnel*.

Bibliographie : BURCH, Noël, *la Lucarne de l'infini. Naissance du langage cinématographique*, Paris, Nathan Université, coll. Fac. cinéma, 1991 ; rééd. Paris, L'Harmattan, coll. Champs visuels, 2007.

GAUDREULT, André (dir.), « le Cinéma des premiers temps. 1900-1906 », *les Cahiers de la Cinémathèque*, n° 29, hiver 1979.

GAUDREULT, André, GUNNING, Tom, « le Cinéma des premiers temps : un défi à l'histoire du cinéma? » [1985], in J. Aumont, A. Gaudreault, M. Marie (dir.), *Histoire du cinéma, Nouvelles approches*, Paris, Colloque de Cerisy-Publications de la Sorbonne, 1989, pp. 49-63.

GUNNING, Tom, « le Cinéma d'attraction : le film des premiers temps, son spectateur, et l'avant-garde » [1986], *1895. Revue d'histoire du cinéma*, n° 50, décembre 2006, pp. 55-65.

Prolongements : GAUDREULT, André, *Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe*, Paris, CNRS, 2008.

HOLMAN, Roger (dir.), *Cinema 1900-1906 : An Analytical Study*, Bruxelles, FIAF, 1982.

MUSSER, Charles, « Historiographic Method and the Study of Early Cinema », *Cinema Journal*, vol. 44, n° 1, Fall 2004, pp. 101-107.

Lu 19 mars

Cours : *Histoire et historiographie III* : Le cinéma des premiers temps, 2 (modes d'exploitation, types de production) ; la « période de transition »

Résumé : Cette période des premiers temps montre une radicale différence de fonctionnement avec le cinéma tel qu'il va ensuite s'institutionnaliser, à tous niveaux : modes d'exploitation des films, forme de la séance cinématographique, forme des films eux-mêmes. Une « transition » va ensuite s'opérer au cours des années 1910 vers un système très dissemblable, ressemblant beaucoup plus à l'institution cinématographique telle qu'on la connaît aujourd'hui .

Bibliographie : KEIL, Charlie, STAMP, Shelley (dir.), *American Cinema's Transitional Era : Audiences, Institutions, Practices*, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 2004.

SADOUL, Georges, *Histoire générale du cinéma. II. Les Pionniers (De Pathé à Méliès), 1897-1909*, Paris, Denoël, 1947.

Prolongements : MUSSEY, Charles, « The Eden Musee in 1898 : The Exhibitor As Creator », *Film & History*, vol. XI, n° 4, December 1981, pp. 73-83.

DESLANDES, Jacques, RICHARD, Jacques, *Histoire comparée du cinéma. Tome 2 : Du cinématographe au cinéma, 1896-1906*, Bruxelles, Casterman, 1968.

Lu 26 mars

Cours : *Histoire des formes et des théories I* : France, années 1920 : Les avant-gardes, la photogénie

Résumé : Dans le milieu artistique français des années 1920, une prise de conscience de l'intérêt du cinéma comme art provoque une série d'interactions fortes entre plasticiens, écrivains et cinéma. Cela s'est incarné en divers types de recherches formelles, et formulé en plusieurs textes théoriques s'articulant autour de quelques notions communes centrales (photogénie, rythme, musicalité, etc.).

Bibliographie : ALBERA, François, *l'Avant-garde au cinéma*, Paris, Armand Colin, coll. Cinéma, 2005.

Prolongements : TOULET, Emmanuelle (dir.), *le Cinéma au rendez-vous des arts. France, années 20 et 30*, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1995.

Lu 2 avril

Cours : *Histoire des formes et des théories II* : Russie, années 1920 : théories des cinéastes, théories des formalistes

Résumé : La Russie soviétique des années 1920 est le lieu d'une grande vitalité cinématographique, et de discussions théoriques capitales. Les cinéastes les plus importants (Kouléchov, Vertov, Eisenstein, etc.) écrivent des manifestes et textes théoriques considérables. Parallèlement, le groupe de théoriciens de la littérature dit « formaliste » (Eikhenbaum, Tynianov, Chklovski...) construit de son côté une approche singulière et féconde, produisant quelques notions clés (le *discours intérieur*, etc.).

Bibliographie : CHKLOVSKI, Victor, EIKHENBAUM, Boris, KAZANSKI, Boris *et al.*, *Poétique du film. Textes des formalistes russes sur le cinéma*, dir. François Albera, trad. Valérie Posener, Régis Gayraud et Jean-Christophe Peuch, Lausanne, L'Âge d'Homme, 2008.

EISENSTEIN, S. M., *Au delà des étoiles*, Paris, Union générale d'édition, coll. 10/18, 1974.

KOULECHOV, Lev, *l'Art du cinéma et autres écrits*, Lausanne, L'Âge d'Homme, 1994.

VERTOV, Dziga, *Articles, journaux, projets*, Paris, Union générale d'édition, coll. 10/18, 1972.

Prolongements : *Cahiers du Cinéma* n° 220-221, n° spécial « Russie années vingt », mai-juin 1970.

Lu 16 avril

Cours : *Histoire des formes et des théories III* : Allemagne, années 1920 : expressionnisme, légitimation artistique (Arnheim, Balazs, Kracauer, Benjamin)

Résumé : La catégorisation est une étape cruciale du travail historique : découpage en périodes, nationalités, courants, styles, etc. Chaque choix engage une certaine conception de l'objet considéré. L'*expressionnisme*, issu des avant-gardes artistiques allemandes des années 1910, en est un cas typique, sa définition ayant évolué profondément au long de l'histoire du cinéma.

En Allemagne, la légitimation du cinéma comme art s'est effectuée par l'intervention d'intellectuels venus d'autres champs (psychologie, sociologie, philosophie) ou de critiques, qui produiront à quelques années d'intervalles des études fondatrices, visant à expliciter, chacune sur un mode et avec des buts différents, la spécificité de l'apport du médium cinématographique par rapport aux arts l'ayant précédé.

Bibliographie : sur l'expressionnisme (par ordre chronologique de première publication) :

KURTZ, Rudolf, *Expressionismus und Film*, Berlin, Verlag der Lichtbildbühne, 1926.

KRACAUER, Siegfried, *De Caligari à Hitler. Une histoire psychologique du cinéma allemand* [1947], trad. Claude B. Levenson, Lausanne, L'Âge d'Homme, 1973, rééd. 2009.

EISNER, Lotte H., *l'Écran démoniaque. Influence de Max Reinhardt et de l'expressionnisme*, Paris, A. Bonne, 1952 ; éd. complétée, Paris, Le Terrain vague, Éric Losfeld éditeur, 1965 ; éd. enrichie (*l'Écran démoniaque. Les influences de Max Reinhardt et de l'expressionnisme*), Paris, Le Terrain vague, Éric Losfeld éditeur, 1981 ; collection Ramsay Poche Cinéma, 1985.

Bibliographie : théoriciens allemands, années 1920 :

ARNHEIM, Rudolf, *le Cinéma est un art* (1932), trad. Françoise Pinel, Paris, L'Arche, 1989.

BALAZS, Bela, *l'Homme visible et l'esprit du cinéma* [1923], Belval, Circé, 2010.

—, *l'Esprit du cinéma* [1930], Paris, Payot, 1977 ; rééd. coll. Petite Bibliothèque, 2011.

—, *le Cinéma. Nature et évolution d'un art nouveau* [1948], Paris, Payot, 1979 ; rééd. coll. Petite Bibliothèque, 2011.

BENJAMIN, Walter, « l'Œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée » (1936), trad. W. Benjamin & Pierre Klossowski, in *Écrits français*, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 2003, pp. 147-248 ; autre trad. : « l'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » (1935 & 1938), trad. R. Rochlitz & M. de Gandillac, in *Œuvres III*, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 2000, pp. 67-113 & 269-316.

KRACAUER, Siegfried, *l'Ornement de la masse. Essais sur la modernité weimarienne*, trad. Sabine Cornille, Paris, La Découverte, 2008.

Lu 23 avril

Cours : Le passage du muet au parlant : histoire économique (Baechlin, Gomery). Enjeux politiques du cinéma comme art de masse et « industrie culturelle » (Institut de Francfort).

Résumé : Parallèlement aux questions esthétiques, l'aspect économique est primordial pour la compréhension de l'histoire du cinéma. Il marque d'abord les innovations technologiques (l'apparition du « parlant » par exemple). Mais il pénètre aussi, selon l'Institut de Francfort, la forme des œuvres elles-mêmes, qui se trouve conditionnée par le médium cinéma, art de masse et produit industriel.

Bibliographie : ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER, Max, « la Production industrielle de biens culturels » [1947], in *Dialectique de la raison*, Paris, Gallimard, 1983, pp. 129-176 (rééd. coll. Tel, 1991).

BAECHLIN, Peter, *Histoire économique du cinéma* [1945], Paris, La Nouvelle Édition, coll. Bibliothèque du cinéma, 1947.

BARNIER, Martin, *En route vers le parlant. Histoire d'une évolution technologique, économique et esthétique du cinéma (1926-1934)*, Liège, Céfal, 2002.

GOMERY, Douglas, *The Coming of Sound : A History*, New York, London, Routledge, 2005.

Prolongements : GOMERY, Douglas, « Qu'est-ce que le modèle hollywoodien et faut-il l'imiter ? », in Pierre-Jean Benghozi, Christian Delage (dir.), *Une histoire économique du cinéma français (1895-1995). Regards croisés franco-américains*, Paris-Montréal, L'Harmattan, coll. Champs visuels, 1997, pp. 265-284.

Lu 30 avril :

Cours : Le cinéma « classique » ; questions d'histoire des représentations ; histoire et cinéma.

Résumé : Le cinéma « classique » – des débuts du « parlant » aux années 1950 – a fait l'objet de nombreuses analyses, esthétiques et économiques. Ce cinéma institutionnalisé a en outre intéressé certains historiens comme champ fertile pour l'étude d'une époque, non seulement par les actualités filmées, mais aussi par la manière dont les films de fiction, de par leur mode de production (œuvres collectives) et de réception (média de masse) pouvaient interagir avec leur époque (révéler ses *mentalités*). L'histoire des représentations s'intéresse particulièrement à la manière dont les films vont mettre en jeu les rapports de genres (études féministes, etc.) ou les minorités.

Bibliographie : BORDWELL, David, STAIGER, Janet, THOMPSON, Kristin, *The Classical Hollywood Cinema : Film Style and Mode of Production to 1960*, Londres, Routledge & Kegan, 1985.

BURCH, Noël, Geneviève Sellier, *la Drôle de Guerre des sexes du cinéma français (1930-1956)*, Paris, Nathan, coll. fac cinéma, 1996.

FERRO, Marc, *Cinéma et histoire* [1977], rééd. augmentée, Paris, Gallimard, coll. Folio Histoire, 1993.

KRACAUER, Siegfried, *De Caligari à Hitler* [1947], Lausanne, L'Âge d'Homme, 2009.

SORLIN, Pierre, *Sociologie du cinéma*, Paris, Aubier, 1977.

Prolongements : TORTAJADA, Maria, « Du “national” appliqué au cinéma », *1895*, n° 54, février 2008, pp. 9-27.

Lu 7 mai :

Cours : *Histoire des formes et des théories IV* : André Bazin

Résumé : Le critique français André Bazin a développé, entre 1945 et 1959, une conception personnelle du cinéma, qui a profondément marqué l'histoire des théories. Basée sur l'idée d'un

réalisme ontologique du médium, ses implications touchent à la fois la question du rapport au réel et au spectateur, la relation du cinéma aux autres arts, et l'histoire des formes (mise en avant de la notion de *plan-séquence*, question de la *profondeur de champ*, etc.).

Bibliographie : BAZIN, André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, 4 tomes, Paris, Les éditions du Cerf, 1958-1962 ; rééd. partielle en un volume, Paris, Les éditions du Cerf, 1985.

Prolongements : COMOLLI, Jean-Louis, « Technique et idéologie », *Cahiers du Cinéma*, n° 229, mai-juin 1971, pp. 5-21 ; n° 230, juillet 1971, pp. 52-57 ; n° 231, août-septembre 1971, pp. 43-49 ; n° 233, novembre 1971, pp. 39-45 ; 234-35, décembre-janvier-février 1971-72, pp. 95-100 ; n° 241, octobre 1972, pp. 20-24 ; repris dans *Cinéma contre spectacle*, Paris, Verdier, 2009.

Lu 14 mai :

Cours : *Histoire des formes et des théories V* : « Politique des auteurs » vs. « Nouveaux cinémas »

Résumé : Au cours des années 1950 se déploie, dans la critique française principalement, la « politique des auteurs », réévaluation de la place de certains cinéastes classiques qui aura une profonde influence sur la critique ultérieure, mais aussi sur les pratiques cinématographiques par l'intermédiaire de la « Nouvelle Vague ». Ce mouvement français est contemporain de l'apparition, dans divers pays, de « Nouveaux cinémas », qui transforment alors le champ cinématographique, d'une manière dont la « politique des auteurs » peine à rendre compte.

Bibliographie : DE BAECQUE, Antoine (dir.), *la Politique des auteurs. Les textes*, Paris, Cahiers du cinéma, coll. Petite anthologie des Cahiers du cinéma, 2001.

DE BAECQUE, Antoine (dir.), *Années 60. Nouveaux cinémas, nouvelle critique*, Paris, Cahiers du cinéma, coll. Petite anthologie des Cahiers du cinéma, 2001.