Approches esthétiques 2 : Espaces et objets en cinéma

ECTS
3 crédits

Code Apogée
3MACM12

Composante(s)
UFR Humanités

Période de l'année
Semestre 3

En bref

- **Mobilité d'études:** Oui
- **Accessible à distance:** Non

Présentation

Description

Initiation à l'histoire du cinéma expérimental à travers l'étude des principales périodes : cinéma des avant-gardes et abstrait des années 1920 (Bunuel / Dali, Man Ray, Richter, Ruttmann), renaissance du cinéma expérimental après la Seconde Guerre Mondiale, aux États-Unis et en Europe (Deren, Anger, Cocteau, Isou, Debord), cinéma underground des années 1960 (Mekas, Warhol, Brakhage, Fluxus), cinéma européen des années 1970-1980 (Schroeter, Garrel, Greenaway, Bokanowski), art vidéo (Viola, Barney). Le cinéma expérimental est aussi questionné théoriquement, en relation avec le genre du documentaire poétique, et avec les théories des années 1970 (Lyotard, Eysikman, Youngblood, Silverman).

Objectifs

Découverte de l'histoire du cinéma expérimental, avec une insistance particulière sur le cinéma underground américain des années 1960-1970.

Renouer avec l'idée qu'au cinéma « tout est possible »

Compétences visées

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique les formes prises par le cinéma expérimental

Bibliographie

Théorie et histoire général du cinéma expérimental

François Albera, L'Avant-garde au cinéma, Paris, Armand Colin, 2005, 192 p.

Nicole Brenez, Cinémas d'avant-garde, Paris, Cahiers du cinéma / CNDP, 2006, 96 p.

Luc Vancheri, Le Cinéma ou le dernier des arts, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, 316 p.

Paul Young & Paul Duncan, Le Cinéma expérimental, Köln, Taschen, 2009, 192 p.

Avant-gardes historiques

Germaine Dulac, Ecrits sur le cinéma (1919-1937), Paris, Editions Paris Expérimental, 1994, 226 p.

Germaine Dulac, au-delà des impressions, sous la direction de Tami Williams, avec la collaboration de Laurent Véray, 1895, Paris, AFRHC, 2006, 263 p.

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 29 mars 2023

Nourredine Ghali, L'Avant-garde cinématographique en France dans les années vingt, idées, conceptions, théories, Paris, Editions Paris Expérimental, 1995, 438 p.

Ado Kyrou, Le Surréalisme au cinéma, Paris, Editions Ramsay, 2005, 341 p.

Standish D. Lawder, Le cinéma cubiste, Paris, Editions Paris Expérimental, 1994, 225 p.

Giovanni Lista, Cinéma et photographie futuristes, Milano, Skira editore, 2008, 332 p.

Alain et Odette Virmaux, Les Surréalistes et le cinéma, Paris, Seghers, 1976, 341 p.

Le Cinéma au rendez-vous des arts, France années 20 et 30, sous la direction d'Emmanuelle Toulet, BNF, Paris, 1995, 224 p.

Cinéma « underground », années 1950-1970

Olivier Assayas, Kenneth Anger, Paris, Editions de l'Etoile / Cahiers du cinéma, 1999, 111 p.

Antoine Coppola, Introduction au cinéma de Guy Debord et de l'avant-garde situationniste, Arles, Editions Sulliver, 2003, 95 p.

Ludovic Cortade, Le Cinéma de l'immobilité, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, 311 p.

Claudine Eisykman, La Jouissance-cinéma, Paris, Union Générale d'Edition, 1976, 312 p.

Jean-François Lyotard, « L'a-cinéma », Revue d'Esthétique, 1973, repris dans Des dispositifs pulsionnels (1973), Paris, Christian Bourgeois éditeur, 1980

Dominique Noguez, Une Renaissance du cinéma, le cinéma « underground » américain, Paris, Editions Klincksieck, 1985, 429 p.

Kaja Silverman, The Acoustic mirror, The female voice in psychoanalysis and cinema, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 1988, 257 p.

Gene Youngblood, Expanded cinema, New-York, P. Dutton & Co, 1970, 444 p.

Philippe Azoury, A Werner Schroeter, qui n'avait pas peur de la mort, Paris, Capricci, 2010, 105 p.

Art vidéo

Raymond Bellour, La Querelle des dispositifs, Cinéma – installations – expositions, Paris, POL, 2012

Philippe Dubois, La Question vidéo, entre cinéma et art contemporain, Crisnée, Yellow Now, 2011

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 29 mars 2023