

Histoire du cinéma 1: des origines au parlant

ECTS
6 crédits

Code Apogée
1LACU1

Composante(s)
UFR Humanités

Période de
l'année
Semestre 1

En bref

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

Présentation

Description

Cours magistral :

Le cinéma est-il né avec les films des frères Lumière ? Pourquoi peut-on dire que le cinéma muet était loin d'être silencieux ? Que signifiait aller voir un film en 1910 ? Le cinéma expressionniste a-t-il existé ? Autant de questions qu'on envisagera, ainsi que bien d'autres, dans ce cours qui non seulement retracera l'histoire mouvementée du cinéma muet et de ses expérimentations, mais qui considérera aussi comment certaines formes se sont peu à peu imposées et pourquoi le passage au parlant a été si tardif. Le cours s'appuiera sur un grand nombre d'extraits, issus des cinématographies de différents pays et de films aussi variés que ceux, par exemple, d'Hepworth, Max Linder, Eisenstein, Pabst et bien d'autres.

Travaux dirigés :

Ce TD s'articule au cours magistral d'histoire du cinéma muet en proposant des focus sur quelques cinéastes : Lumières, Méliès, Alice Guy, Cecil B. DeMille, David W. Griffith, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Abel Gance, Marcel L'Herbier, Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Friedrich Murnau, Raoul Walsh, Clarence Brown, Josef Von Stroheim, Sergueï Eisenstein, Jean Epstein, Frank Borzage, Joseph von Sternberg. Avec une série d'exercices en groupe et de discussions sur des extraits, les étudiants seront invités à découvrir et pratiquer l'analyse filmique sur des films de la période dite muette.

Objectifs

Cours magistral :

Découvrir et explorer une période fondamentale de l'histoire du cinéma, sous ses différents aspects et dans ses différents contextes.

Initier à l'approche historique du cinéma et à ses enjeux.

Se familiariser à une histoire du cinéma par l'analyse de films, de séquences, de plans.

Travaux dirigés :

Les étudiants doivent, à l'issue de ce cours, maîtriser les outils d'analyse filmique appliqués au cinéma muet. Il s'agit également de discuter les idées reçues de l'histoire du cinéma muet grâce aux travaux les plus récents sur cette période, afin d'aider les étudiants à affirmer un discours critique sur les films et leur histoire. Les étudiants auront à réaliser une série d'exercices oraux (exposés) et écrits (fiche de lecture et synthèse) au cours du semestre

Heures d'enseignement

Histoire du cinéma 1: des origines au parlant - CM	Cours Magistral	24h
Histoire du cinéma 1: des origines au parlant - TD	Travaux Dirigés	24h

Contrôle des connaissances

Travaux dirigés :

Session 1 : contrôle continu (exposé en cours et fiche de lecture à rendre).

Compétences visées

Cours magistral :

Sensibilisation aux enjeux et méthodes d'une histoire du cinéma menée à partir de l'analyse des films et les considérant les uns relativement aux autres.

Connaissance des phénomènes de continuité et rupture qui ont marqué la pratique de l'image animée mais aussi sa réception au cours de la période 1895 – 1930.

Travaux dirigés :

Développer les capacités d'analyse et de synthèse des textes et d'analyse filmique ;
Entraînement à la présentation oral d'un travail de synthèse original.[@[OBJECTIFS:]]

Bibliographie

Cours magistral :

BARNIER Martin et JULLIER Laurent, Une brève histoire du cinéma (1895-2015), Paris, Fayard, coll. « Pluriel », 2017.

MARIE Michel, Le Cinéma muet, Paris, Cahiers du cinéma/Scérén-CNDP, coll. « Les petits Cahiers », 2006.

TOULET Emmanuelle, Cinématographe, invention du siècle, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », 1995.

Travaux dirigés :

BURCH Noël, La Lucarne de l'infini, Paris, L'Harmattan, 2007.

BROWNLOW Kevin, La parade est passée..., trad. de l'anglais par C. Leteux, Arles, Institut Lumière, Acte Sud, 2011 [1968].

- Les pionniers du cinéma : Hollywood, Paris, Ramsay, 1995.

EISNER Lotte H., L'écran démoniaque, Paris, Éric Losfeld, Le Terrain Vague, 1981 [1965].

GAUDEREAULT André, Le cinéma et attraction, Pour une nouvelle histoire du cinématographe, Paris, CNRS, 2008.

MARIE Michel, Le Cinéma muet, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Les petits cahiers », 2005.

VERNET Marc, Ainsi naquit Hollywood, avant l'âge d'or, les ambitions de la Triangle et des premiers studios, Paris, Armand Colin, 2018.

Compétences acquises

Compétences	Niveau d'acquisition
	450 Mobiliser une culture dans le domaine concerné pour analyser, documenter et interpréter les créations artistiques de toutes les périodes x
Bloc de compétences disciplinaires	304 Identifier les principales pratiques passées et contemporaines : évolution des formes et des genres, architecture des lieux de spectacle, décors, mise en scène, répertoire, interprètes, publics et critiques x