

Notions d'auteurs. Auteures et auteurs

 ECTS
6 crédits

 Code Apogée
5LACU4

 Composante(s)
UFR Humanités

 Période de
l'année
Semestre 5

En bref

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

Présentation

Description

Cours magistral

Ce cours voudrait proposer un parcours de l'histoire du cinéma par le prisme de la notion d'auteur. À partir de quand parle-t-on de cinéaste, de réalisateur ? Comment se sont-ils imposés au cours du temps ? Quand le réalisateur devient-il auteur ? Nous reviendrons sur les textes et les films qui ont marqué les grandes étapes de cette histoire. Il s'agira, loin d'accepter cette terminologie comme un fait, de la discuter et d'en retracer l'histoire à travers les cinématographies américaine et européenne, de montrer à quel point cette histoire a contribué à façonner notre appréhension contemporaine du cinéma et les catégories cinématographiques encore largement utilisées par l'industrie et les institutions.

Travaux dirigés : Un geste d'auteur au cinéma : le choix de l'improvisation

Parallèlement au cours magistral, les séances de travaux dirigés voudraient proposer un focus sur des auteurs-cinéastes qui ont privilégié un travail d'improvisation avec les acteurs ou des façons alternatives d'envisager l'enchaînement classique entre rédaction d'un scénario et travail de la mise en scène au tournage. Nous verrons comme chacun trouve à se singulariser au sein d'une véritable tradition cinématographique héritée du théâtre. Cette perspective doit permettre de dépasser les catégories de documentaire et de fiction. Ce cours pourra aborder notamment les œuvres de Mike Leigh, Lionel Rogosin, Marguerite Duras, John Cassavetes, Maurice Pialat, Nicholas Ray et Jean-François Stevenin, ainsi que les œuvres contemporaines d'Abdelatif Kechiche, Rabah Ameur Zaïmeche, Tariq Teguia ou Jean-Charles Hue.

Objectifs

Ce cours voudrait sensibiliser les étudiants à la problématique de l'auteurisme cinématographique en envisageant, en cours magistral, la grande histoire de cette notion, et en TD en s'interessant à des cas limites. Il s'agira au cours du semestre de parcourir l'histoire de cette notion spécifique à travers la pratique, le droit et la théorie du cinéma dans les champs français, anglais ou américain, puis de souligner ses spécificités culturelles, enfin de mettre cette catégorie à l'épreuve par une confrontation aux films.

Heures d'enseignement

Notions d'auteurs. Auteures et auteurs - CM	Cours Magistral	24h
Notions d'auteurs. Auteures et auteurs - TD	Travaux Dirigés	18h

Contrôle des connaissances

Session 1 : contrôle continu (précisé en cours)

Session 2 : oral

Compétences visées

Les étudiants devront acquérir un ensemble de connaissances historiques et théoriques en suivant régulièrement le cours magistral. Puis, ils seront invités à perfectionner leurs techniques d'analyse filmique dans la perspective auteuriste au cours d'exposés, présentés en cours et discutés en groupe, en s'appuyant sur les connaissances acquises dans le cours magistral.

Bibliographie

Bibliographie indicative

BORDAT, Francis, Chaplin cinéaste, Paris, Éditions du Cerf, 1998.

COLLECTIF, La politique des auteurs, les entretiens, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Petit bibliothèque des Cahiers du cinéma », 2001, [1984].

COLLECTIF, La politique des auteurs, les textes, présentés par Antoine De Baecque, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Petit bibliothèque des Cahiers du cinéma », 2001.

DULAC, Germaine, Qu'est-ce que le cinéma ?, Paris, Light Cone Editions, 2019

ESQUENAZI Jean-Pierre, Politique des auteurs et théorie du cinéma, Paris, Budapest, Torino, L'Harmattan, coll. « Champs visuels », 2002.

GAUTHIER Christophe, VEZYROGLOU Dimitri, L'auteur de cinéma, histoire, généalogie, archéologie, Paris, AFRHC, 2013.

JEANCOLAS Jean-Pierre, L'auteur du film : description d'un combat, Actes Sud, Institut Lumière, SACD, 1996.

PREDAL René, Le cinéma d'auteur, une vieille lune ?, Paris, Éditions du Cerf, 2001.

VANCHERI, Luc, Le cinéma ou le dernier des arts, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018.

Compétences acquises

Compétences

Niveau d'acquisition

Bloc de compétences disciplinaires

450 Mobiliser une culture dans le domaine concerné pour analyser, documenter et interpréter les créations artistiques de toutes les périodes x

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