

Histoire des formes visuelles et sonores 2: « Esthétique et épistémologie des techniques cinématographiques et audiovisuelles »

Infos pratiques

- > ECTS : 5.0
- > Nombre d'heures : 24.0
- > Langue(s) d'enseignement : Français
- > Niveau d'étude : BAC +5
- > Période de l'année : Enseignement dixième semestre
- > Méthodes d'enseignement : En présence
- > Forme d'enseignement : Cours magistral
- > Ouvert aux étudiants en échange : Oui
- > Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
- > Code ELP : 4LoCM01P

Présentation

Consacré aux relations entre le champ des techniques et celui des formes esthétiques, ce cours combinera au moins deux grandes approches de la question, envisagées de façon complémentaire.

- * D'une part, une composante d'histoire et d'épistémologie des techniques cinématographiques, qui permettra d'aborder un certain nombre d'enjeux liés à l'élaboration, à l'utilisation et à la circulation de machines qui recouvrent aussi bien les caméras que les bancs de montage, le numérique que l'argentique, les enjeux du développement, du tirage et de l'étalonnage, la projection et les formats d'image, les brevets, la question de la portabilité des appareils, mais aussi les relations que ces « écosystèmes techniques » entretiennent avec d'autres configurations médiatiques, comme l'instrumentation scientifique par exemple.
- * D'autre part, une composante d'analyse des représentations des objets techniques dans les films, qu'ils soient de fiction, documentaires ou expérimentaux, et qui permettra d'observer comment

les films mettent en scène et problématissent les technologies, et tout particulièrement les technologies de vision et d'audition.

Objectifs

L'objectif de ce cours consiste à de donner aux étudiants des outils leur permettant de réfléchir au rôle joué par la technique dans la fabrication des films, mais aussi de réfléchir aux représentations de la technique que ces films véhiculent. Il s'agira également d'aider les étudiants à intégrer de manière plus déterminée et plus rigoureuse la dimension technique dans leurs propres recherches, s'ils le souhaitent, et ce quelles que soient leur approche au plan méthodologique.

Évaluation

- * Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note 100%) : oui
= écrit de 3h ou exposé (au choix)
- * Régime dérogatoire session 1 (1 seule note 100%) : oui
= écrit de 3h
- * Session 2 dite de rattrapage (1 seule note 100%) : oui
= écrit de 3h

Pré-requis nécessaires

Connaissances approfondies en études cinématographiques : maîtrise de l'histoire, des théories, et de l'esthétique du cinéma sous ses différentes formes (fiction, documentaire, expérimental, cinéma anthropologique, film d'animation), depuis le pré-cinéma jusqu'aux formes contemporaines .

Solide culture générale dans les domaines de l'histoire et des théories de l'art, de la mise en scène, des études visuelles et intermédiales.

Capacité à formuler une problématique originale, à identifier et sélectionner des sources pour documenter un sujet, à développer une argumentation avec un esprit critique, à rédiger un mémoire combinant analyses d'images et éléments de théorisation.

Maîtrise de l'expression écrite et orale en langue française.

Compétences visées

Capacités d'élaboration théorique, en particulier à l'endroit des modes d'écriture de l'histoire matérielle et esthétique ; capacité à analyser des stratégies de figuration attachées à des objets filmiques variés ; capacité à mobiliser et articuler des savoirs pluridisciplinaires, issus des domaines de l'histoire technique, de l'épistémologie et des études cinématographiques.

Plus généralement, connaissances dans le domaine du cinéma classique et contemporain, ainsi qu'en matière d'historiographie, d'histoire de l'art, d'esthétique et de théorie du cinéma.

Bibliographie

Delphine Gleizes & Denis Reynaud (éd), *Machines à voir - Pour une histoire du regard instrumenté*, Presses universitaires de Lyon, 2017.

Claude Lévi-Strauss, *La pensée sauvage*, Plon, 1962 (chapitre « la science du concret »).

Des indications bibliographiques spécifiques (relatives aux films et aux problèmes abordés lors de chaque séance) seront communiquées au début du semestre.