

Théorie et esthétique du cinéma

Infos pratiques

- > ECTS : 3,0
- > Nombre d'heures : 24,0
- > Niveau d'étude : BAC +3
- > Période de l'année : Enseignement cinquième 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 : 4L5AC02P

Présentation

Que nous apportent les théories du cinéma ? Que signifie précisément une approche « esthétique » des films ? Pourquoi certains réalisateurs ou certains critiques sont considérés comme des théoriciens quand d'autres ne le sont pas ? En quoi un film peut-il être un geste théorique ? Loin d'opposer la théorie et la pratique, ce cours a pour objectif de montrer comment l'une et l'autre s'appellent et se nourrissent mutuellement. Il est en effet courant de considérer la théorie et l'esthétique du cinéma comme le domaine réservé de ceux qui préfèrent regarder de loin, voire de haut, les productions cinématographiques. Une crainte souvent partagée est que l'abstraction théorique nous éloigne trop des œuvres et de ce qui fait notre plaisir de spectateur. Pourtant la théorie a accompagné le cinéma tout au long de son histoire et, d'une certaine manière, le cinéma en tant qu'art n'existe que d'avoir et d'être pensé. Il s'agit donc de comprendre en quoi la théorie et l'esthétique sont au cœur de la question cinématographique, c'est-à-dire pourquoi elles ne s'adressent pas seulement aux critiques ou penseurs du cinéma, mais d'abord à ses spectateurs ou à ceux qui veulent en faire. À partir de textes fondamentaux et d'analyses filmiques précises, seront ainsi abordées les questions de la nature de l'image cinématographique, du rapport au réel, des

enjeux de la mise en scène, des pouvoirs du montage ou encore de la place faite au spectateur par le film.

Objectifs

- * Acquérir une connaissance synthétique des grandes problématiques de la théorie et de l'esthétique du cinéma
- * Comprendre l'évolution dans le temps des enjeux de la théorie du cinéma
- * Connaître les références et les textes fondamentaux de la pensée du cinéma
- * Comprendre le lien entre théorie et esthétique du cinéma

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard, dérogatoire et rattrapage : une note finale (évaluation en temps limité).

Pré-requis nécessaires

- Maîtrise des outils de l'analyse filmique (méthode, vocabulaire, repères historiques...)
- Capacité à conceptualiser et problématiser
- Maîtrise de l'expression écrite et orale en langue française

Compétences visées

Maîtrise des concepts et problématiques portant sur la théorie et l'esthétique du cinéma

Bibliographie

- AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel, VERNET, Marc, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 2008
- BANDA, Daniel et MOURE, José, *Le Cinéma : naissance d'un art (1895-1920)*, Paris, Flammarion, 2008
- BANDA Daniel et MOURE, José, *Le Cinéma : l'art d'une civilisation (1920-1960)*, Paris, Flammarion, 2011

- CASSETTI, Francesco, *Les Théories du cinéma depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 2005