

Descriptif des cours et séminaires 2019-2020

La poétique du réel

Enseignant : Kees Bakker

Ce cycle de cours explore la richesse des formes et d'approches du documentaire à travers les questions de la représentation du réel et en démantelant quelques idées reçues. Nous présentons d'abord une esquisse historique des différentes approches et styles tout au long de l'évolution esthétique du documentaire, des plus classiques aux plus expérimentaux, pour ensuite aborder des thématiques liées à la poétique du réel (et parfois en lien avec les projets de recherches des étudiants).

Bibliographie sélective :

- Gauthier, Guy, *Le documentaire, un autre cinéma*, Nathan, 1995 (5ème édition : Armand Colin, 2015).
- Goodman, Nelson, *Manières de faire des mondes*, Folio/Gallimard, 1992.
- Nichols, Bill, *Introduction to Documentary*, Indiana University Press, 2001.
- Winston, Brian, *The Documentary Film Book*, BFI/Palgrave Macmillan, 2013.

Méthodologie de la création-recherche

Enseignant : Emmanuel Cano

Comment une pensée qui produit des idées peut-elle s'articuler avec un travail de création ? Il s'agira d'explorer avant tout une démarche, fondée sur des allers-retours, au sein de la recherche, entre d'un côté le travail d'investigation, l'élaboration d'un écrit, et d'un autre la fabrication de formes filmiques. Comment cette dernière permet, par un détour, de transformer, voire de recentrer, les questionnements d'une recherche, et inversement, comment le travail de recherche fondé sur l'analyse de corpus et l'étude d'œuvres vient interroger la fabrication de film en cours.

Ainsi, les questionnements porteront sur la capacité, pour une forme filmique, à porter une pensée et à l'exprimer, à se constituer en tant que recherche, mais également sur la capacité du cinéma à participer à l'élaboration de la connaissance. Pour les interroger, nous reviendrons dans un premier temps sur les chercheurs et penseurs qui ont envisagé les liens entre recherche et création, entre pensée abstraite et poésie, mais également sur les cinéastes qui ont fondé leur œuvre sur un travail de recherche, ceux aussi qui ont entrepris leurs films en les pensant comme une modalité de la recherche, en particulier dans les sciences humaines et sociales.

Dans un second temps, et comme il s'agit en fin de compte de savoir comment penser une forme filmique, nous nous centrerons sur l'analyse de films, autour d'une thématique précise, et dans la perspective de la création-recherche, c'est-à-dire sans en exclure le contexte de production, ni surtout l'ensemble du processus de fabrication.

L'atelier d'expérimentation

Enseignant : Paul Lacoste

Dans le cadre du Master REX, ce parcours Ensav proche de la recherche spéculative, l'« Atelier Réalisation » exige de chaque étudiant de construire un projet audiovisuel, qui peut être une scène, un dispositif, ou un film entier (fiction, documentaire, animation...), en relation étroite avec l'écrit dont il constitue l'autre versant.

Ainsi, lors du premier trimestre, un enseignant réalisateur anime une dizaine de « tours de table » aux cours desquels l'étudiant dessine peu à peu les contours de son expérimentation. Il s'agit, par la parole, de rendre déjà concret et filmable le projet.

Les deuxièmes et troisièmes trimestres sont consacrés au tutorat plus spécifique, sur les plans de la conception et, en assistantat technique, sur le plan du tournage et du montage. Chaque étape est l'occasion pour la classe et pour l'enseignant de discuter de la fabrication des films entrepris, mais aussi des films étudiés dans le corpus de la recherche. De manière générale, cet Atelier offre aux étudiants en recherches Esthétiques une place originale, au plus près des conduites des créateurs qu'ils étudient.

L'attrait de la pièce au cinéma

Enseignante : Corinne Maury

On analysera, dans une approche esthétique et politique, des œuvres cinématographiques ayant donné une part belle à la chambre, à la cuisine, à la cave, au salon, au couloir. Dans ces films, les espaces domestiques ne sont pas réduits à des fonctions de décor, de contenants d'intrigues. La pièce dépasse la dimension exclusivement privée pour devenir un espace d'expériences sensibles et d'habitation interactive.

Il s'agira dans ce cours-séminaire de questionner les propriétés esthétiques et poétiques des pièces au cinéma, au sein de films qui les proposent davantage comme *lieux d'habitation* où fixer l'exister, que comme *prête-scène* où interpréter la vie.

Filmographie sélective :

- Philippe Garrel, *J'entends plus la guitare*(1991)*Le vent de la nuit* (1999)
- Jean Eustache, *La Maman et la Putain* (1973)
- Yasujirō Ozu, *Fleurs d'équinoxe* (1958), *Herbes flottantes* (1959)
- João César Monteiro, *Souvenirs de la maison jaune* (1989)
- Alexander Sokourov, *Une vie humble* (1997)
- Robert Frank, *Home Improvements* (1985) et *The Present* (1996)
- Ulrich Seidl, *Basement* (2014)
- Chantal Akerman, *No Home movie* (2015)
- Albert Serra, *Louis XIV* (2016)

Bibliographie sélective :

- Michelle Perrot, *Histoire de chambres*, Paris, Éditions du Seuil, La librairie du XXIe siècle, 2009.
- Benoît Goetz, *Théorie des maisons, l'habitation, la surprise*, Paris, Editions Verdier, 2011.
- Berque Augustin, *Le Sens de l'espace au Japon. Vivre, penser, bâtir*, coécrit avec Maurice Sauzet, Paris, ap Éditions Arguments, 2004.
- Besse Jean-Marc, *Habiter un monde à mon image*, Paris, Flammarion, 2013.

- « La Maison », *Vertigo*, Hors-série, Nov. 2003.
- Maury Corinne, *Du parti pris des lieux dans le cinéma contemporain*, Hermann, Paris, 2018.
- Pezeu-Massabuau Jacques, « La maison japonaise : standardisation de l'espace habité et harmonie sociale », *Annales ESC*, n° 4, 1977.

Master 2- Méthodologie de la recherche-expérimentation.

Enseignante : Corinne Maury

Ce cours de méthodologie vise à préparer l'étudiant à la recherche-expérimentation. Dans cette démarche synergique et non hiérarchisée, il ne s'agit pas d'additionner recherche + création mais bien d'entrelacer interrogations théoriques et expérimentations filmiques.

Il s'agira également pour chaque étudiant d'apprendre à définir une problématique de recherche, d'en formuler les grands axes, et de construire un corpus de films pertinents et une bibliographie rigoureuse. Les séances ont aussi pour objet de travailler les questions de l'analyse du film et les enjeux herméneutiques de son écriture.

Bibliographie sélective :

- Aumont Jacques, *À quoi pensent les films*, Paris, 1996, Séguier.
- Baxandall Michael, *Formes de l'intention*, Jacqueline Chambon, 2000.
- Brenez Nicole, « "La plus complète autonomie" (Sur l'analyse des images, principes introductifs) », Paris, *Rencontres, croisements, emprunts. Méthodologie de l'analyse d'images*, Université de Provence, 1996.
- Martin Jessie, *Vertige de la description. L'analyse de film en question*, Udine/Lyon, 2011, Forum/Aléas.
- Nacache Jacqueline (éd.), *L'analyse de film en question. Regards, champs, lectures*, Paris, 2006, L'Harmattan, coll. « Champs visuels ».
- Compagnon Antoine, *La Seconde main, ou le travail de la citation*, Paris, 1979, Seuil.
- Rosset Clément, *Le Choix des mots*, Paris, 1995, Minuit.