

Cinéma et autres arts

Infos pratiques

- ECTS : 3.0
- Nombre d'heures : 24.0
- Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
- Méthodes d'enseignement : En présence
- Forme d'enseignement : Cours magistral
- Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
- Code ELP : 4L4AS05P

Présentation

Reconnaître le cinéma parmi les arts, c'est l'inscrire dans le temps long d'une histoire que le précède et le dépasse. Le cours vise à interroger cette généalogie contrariée, en étudiant les grands moments d'affirmation d'un dialogue intense qui s'élabore entre le cinéma et les autres arts : quelle est la nature de ces relations ? Comment mesurer l'influence des arts plastiques, du théâtre, de l'architecture, de la danse et de la musique sur le cinéma, cet art fondamentalement « impur » ? Il s'agit de s'intéresser aux frictions qui s'opèrent entre le cinéma et les arts, à travers un ensemble d'images (fixes et animées) et de textes théoriques, en insistant tout particulièrement sur la capacité du cinéma non seulement à se les approprier (en se rêvant comme un « art total »), à réfléchir sur eux, mais aussi à proposer un véritable modèle conceptuel susceptible de s'étendre à d'autres formes, qui relèveraient d'un certain « cinématisme ». Le cours se constitue autour de grandes orientations thématiques qui explorent de manière transversale les problèmes que posent ces correspondances.

Objectifs

Acquérir une connaissance intertextuelle du cinéma et le replacer dans le champ de la culture artistique.
Acquérir des notions esthétiques.

Évaluation

- Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : Une épreuve sur table en deux heures.
- Régime dérogatoire session 1 : Une épreuve sur table en deux heures.
- Session 2 dite de ratrappage : Une épreuve sur table en deux heures.

Pré-requis nécessaires

Connaissances en histoire et esthétique du cinéma, culture générale concernant l'histoire des arts.

Compétences visées

Esprit d'analyse.
Notions en histoire de l'art.
Première capacité de réflexion théorique et esthétique.

Bibliographie

- André Bazin, *Écrits complets*, Paris, Macula, 2018.
Jacques Aumont, *L'image*, Paris, Armand Colin Cinéma, 2011 (3ème édition).
Elie Faure, « De la cinéplastique » (1922), in Daniel BANDA, José MOURE, *Le cinéma : naissance d'un art (1895-1920)*, Paris, Flammarion, coll. « Champs Arts », 2008.
Ricciotto Canudo, *Manifeste des sept arts*, coll. « Carré d'Art », Séguier, Paris, 1995.
Sergei Eisenstein, « Du Théâtre au Cinéma », in *Le Film : sa forme, son sens*, trad. Armand Panigel, Paris, Christian Bourgeois Editeur, 1976, pp. 111-126.
Walter Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », in *Oeuvres III*, trad. Maurice de Gandillac, Paris, Gallimard-Folio, 1971.

Jean Epstein, Ecrits pour le cinéma, t. 1-2, Paris, Seghers, 1974.

Patrick De Haas, Cinéma intégral. De la peinture au cinéma dans les années 20, Paris, Transédition, 1985.

Dominique Païni, Le cinéma, un art plastique, Editions Yellow Now, 2013.

Contact(s)

› Alicia Harrison

Responsable pédagogique
aharrison@parisnanterre.fr