Théorie, histoire de l’art et esthétique du cinéma 2 : « Puissances ornementales des images: féminité, modernité et cinéma »

Infos pratiques

- **ECTS** : 5.0
- **Nombre d'heures** : 24.0
- **Niveau d'étude** : BAC +4
- **Période de l'année** : Enseignement huitième 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** : 4L8CM05P

Présentation

Penser l'ornement au cinéma ne relève pas de l'évidence, tant il est vrai que l'histoire de l'ornement est marquée par sa relégation aux marges de la création artistique. Pourtant, il semble bien que l'ornement soit présent partout où il faut combler du vide, décorer un objet, embellir le corps. Féminin, mineur, exotique : l'ornement est marqué par un discours critique de la marginalité dans les arts, qu'en est-il au cinéma ? Contre le préjugé qui frappe l'ornement d'insignifiance, il semble nécessaire d'éclairer ses implications esthétiques, sociales et politiques. Quelles sont les relations qu'entretient le cinéma avec la pensée ornementale des images ? Ce séminaire entend cartographier les enjeux esthétiques et politiques du régime visuel de l'ornement au cinéma à travers différentes propositions théoriques situées, reliant féminité et cinéma dans la modernité, que nous envisagerons à travers un corpus filmique circonstancié traversant l'histoire du cinéma et la culture visuelle.

Objectifs

Ce séminaire a pour objectif de former les étudiants à la recherche en études cinématographiques et audiovisuelles, à partir des relations qui s'établissent entre pratiques décoratives et cinéma dans le temps long de l'histoire des formes.En articulant une approche esthétique aux enjeux des savoirs situés que sont les cultural studies et les études genre, il s'agit d'envisager les objets visuels variés tant d'un point de vue formel que politique.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 - avec évaluation terminale (1 seule note 100%) : écrit (3 heures)
* Régime dérogatoire session 1 (1 seule note 100%) : écrit (3 heures)
* Session 2 dite de rattrapage (1 seule note 100%) : écrit (3 heures)

Pré-requis nécessaires

* Connaissances en études cinématographiques (histoire et théorie du cinéma)
* 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

Capacité de problématisation et d'élaboration théorique; capacité d'analyse esthétique d'objets visuels et filmiques ; compréhension des enjeux des études de genre en lien avec le champ des études cinématographiques.

Bibliographie

FISCHER Lucy, Cinema by Design, Art Nouveau, Modernism, and Film History, New York, Columbia University, 2017.

GALT Rosalind, Pretty, Film and The Decorative Image, New York, Columbia University Press, 2011.

KRACAUER Siegfried, L'ornement de la masse, Essais sur la modernité weimarienne, Paris, La Découverte, 2008.RANCIERE Jacques, Aisthesis, Scènes du régime esthétique de l'art, Paris, Galilée, 2011.

YUMIBE Joshua, Moving Color: Early Film, Mass Culture, Modernism, New Brunswick (New Jersey), Rutgers University Press, 2012.