

ARTS, LETTRES, LANGUES

MASTER CINEMA ET AUDIOVISUEL PARCOURS ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES (RECHERCHE)

Année 2019-2020

Responsable pédagogique : Eric Dufour

Sommaire

STRUCTURE	1
ACCES ET INSCRIPTIONS.....	2
CONSEILS PÉDAGOGIQUES	3
DIRECTION DE MÉMOIRES : domaines de recherche des enseignants-chercheurs.....	5

STRUCTURE

DURÉE ET VALIDATION

Le parcours « Études cinématographiques » se compose de deux années :

- une année **de M1 «tronc commun »**: un cours général de théorie du cinéma (S1), cinq séminaires, deux enseignements de langue vivante, un projet de mémoire en fin de S1, un mémoire en fin de S2
- une année **de M2 recherche** : quatre séminaires, une UE d'initiation à la recherche, un enseignement de langue vivante, un projet de mémoire en fin de S1, un mémoire en fin de S2.

Le mémoire de M2 peut soit prendre la suite du premier, le développer, soit traiter un sujet différent.

La présence en cours est obligatoire. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux étudiants salariés.

ORIENTATIONS SPÉCIFIQUES

A l'intérieur de cet ensemble, deux orientations spécifiques sont proposées :

1. Pour **15 étudiants de M1 ou de M2 sélectionnés sur dossier** : un **atelier pratique de réalisation**.
Responsables pédagogiques : Catherine Ermakoff, Emmanuelle André.
2. Pour **15 étudiants de M1 ou de M2 sélectionnés sur dossier** : l'atelier « **Archives et devenir des images** ». Responsables pédagogiques : Emmanuelle André, Frédérique Berthet.

ACCES ET INSCRIPTIONS

En M1 comme en M2, vous devez réaliser un mémoire sous la direction d'un enseignant-chercheur de l'équipe pédagogique.

Pour solliciter une inscription, la première démarche consiste à obtenir un accord d'encadrement d'un des enseignants.

Il faut donc, en premier lieu, concevoir un projet de mémoire qui s'inscrive dans les domaines de recherche des enseignants (voir la liste des domaines à la fin du document) (5-7 pages).

Il faut ensuite envoyer ce projet à l'enseignant de votre choix et solliciter son accord par courriel. Cet accord sera joint au dossier.

Le projet doit impérativement être accompagné des éléments suivants :

- lettre de motivation
- CV universitaire détaillé
- relevé des notes obtenues en L3 pour les demandes de M1, en M1 pour les demandes de M2

Il est inutile de télécharger un dossier et de constituer un dossier administratif tant que vous n'avez pas l'accord d'un enseignant. Sans cet accord, le dossier sera considéré comme non recevable et ne sera pas examiné.

ATTENTION :

Nous recevons beaucoup de demandes et nos capacités d'encadrement sont limitées : **il est donc essentiel que vous envoyiez, dès le premier contact, un dossier complet et parfaitement soigné.**

La procédure de recherche d'un directeur est longue et doit être entreprise très tôt, sans quoi les directeurs ne seront plus en mesure de vous accueillir. **Vous ne devez pas vous adresser à plusieurs enseignants à la fois, mais les contacter l'un après l'autre.** Si plusieurs enseignants ont refusé votre projet, c'est qu'il n'est pas conforme à nos attentes ou au niveau requis ; il est donc inutile d'insister.

• Etudiants de Paris-Diderot

M1

Même procédure que pour les étudiants venus d'autres établissements : l'inscription est subordonnée à l'accord d'encadrement d'un directeur de recherche, et se fait par le biais de l'application **e-candidat** (ouverture : 15 mai-30 juin ; 25 août-5 septembre)

M2

Même procédure que pour les étudiants venus d'autres établissements : l'inscription est subordonnée à l'accord d'encadrement d'un directeur de recherche, et se fait par le biais de l'application **e-candidat** (ouverture : 15 mai-30 juin ; 25 août-5 septembre)

Remarques:

- 1) **Seuls pourront solliciter une inscription en M1 les étudiants ayant complètement validé leur licence, et en M2 les étudiants ayant complètement validé les deux semestres du M1.**
- 2) **Les étudiants ayant validé leur M1 à l'Université Paris Diderot peuvent s'inscrire en M2 sans avoir d'accord de directeur de mémoire (mais ils ne pourront pas valider leur année s'ils n'ont pas de directeur de mémoire).**

• Etudiants venus d'autres établissements que Paris-Diderot

La demande d'inscription pour le M1 comme pour le M2 se fait par le biais de l'application **e-candidat** (ouverture : **15 mai-30 juin ; 25 août-5 septembre**).

La **licence d'arts du spectacle** est le diplôme qui permet prioritairement d'accéder au master. Toute licence du secteur « Lettres et sciences humaines » (lettres, langues, histoire, philosophie, etc) peut vous permettre également d'accéder au master, si votre projet de mémoire est accepté. Mais une formation minimale en histoire et esthétique du cinéma est indispensable pour aborder la recherche en études cinématographiques.

Un diplôme d'une école privée de cinéma ne permet pas de solliciter une inscription en M1, même s'il est présenté par l'école comme étant équivalent à un niveau bac+3. Il est recommandé, si l'on veut rejoindre l'université, de présenter plutôt une demande d'entrée en L3.

• Etudiants de CPGE

Les étudiants de **CPGE option cinéma** ayant effectué 3 ans en classe préparatoire (hypokhâgne + deux khâgnes) peuvent postuler pour un master. Ils doivent déposer un dossier selon les mêmes modalités que les autres étudiants extérieurs à l'établissement.

CONSEILS PÉDAGOGIQUES

S'inscrire en master est un **engagement** de la part de l'étudiant.

Le M1 est une année riche en cours et séminaires, où les travaux à rendre sont importants. Cette formation suppose donc de façon générale une bonne capacité de travail, et une certaine disponibilité.

L'année de M2 est moins chargée en enseignements, mais **le mémoire attendu est plus conséquent et approfondi**, ce qui suppose de consacrer un temps important à la recherche, à l'organisation et à la rédaction.

Dans tous les cas, l'étudiant doit être sûr de sa motivation et de son intention d'aller jusqu'au bout de son projet.

Qu'est-ce qu'un mémoire ?

C'est un petit ouvrage de 35 à 50 pages pour le M1, 80 à 100 pages pour le M2.

Le candidat y expose pour commencer une problématique de recherche, conçoit un plan progressif et dynamique, développe ses arguments en articulant, dans la plupart des cas, théorie et analyse, et expose pour finir les conclusions auxquelles il est arrivé.

Ce travail exige :

- **une excellente maîtrise de l'expression écrite** et de **bonnes capacités de rédaction** pour tous les étudiants, que le français soit ou non leur langue maternelle.
- **une bonne culture générale et cinématographique**
- une **bonne formation antérieure dans le domaine des études cinématographiques** (histoire du cinéma, esthétique, théorie, analyse filmique).
- une bonne **maîtrise de l'utilisation des logiciels de traitement de texte**.

Le mémoire doit s'appuyer sur la recherche de sources bibliographiques et filmographiques, de documents, d'archives éventuellement. **Un mémoire n'est ni un essai, ni une dissertation, ni un gros article de critique cinématographique**. Il ne doit pas se contenter de faire une synthèse sur un sujet donné, mais doit faire avancer la réflexion sur ce sujet et produire des **résultats**, c'est-à-dire des connaissances nouvelles.

Qu'est-ce qu'un projet de mémoire ?

C'est le document dans lequel vous élaborez la problématique et faites une première proposition de développement, accompagnée d'indications bibliographiques et filmographiques. Ce projet doit faire

apparaître vos qualités de rédaction ainsi que la spécificité et l'originalité de votre recherche. Il doit donc être rédigé très soigneusement. Il peut être de 4 à 5 pages pour un mémoire de M1 et de M2, bibliographie et filmographie comprises.

Comment choisir mon sujet ?

Il faut s'efforcer de ne pas se limiter à ce qu'on connaît le mieux en tant que spectateur. Un mémoire en études cinématographiques peut certes porter sur des films et des cinéastes dans le domaine contemporain, mais il peut aussi porter sur des films ou groupes de films de toutes origines, fictions ou documentaires, des documents, des archives, des personnalités diverses (acteurs, scénaristes, producteurs, scénaristes, etc), des notions théoriques, des problématiques historiques ou esthétiques, des points de culture, d'économie, des questions relatives à la critique des films, à leur réception par les publics, des comparaisons cinéma / autres arts, des mouvements esthétiques, etc.

Aucun sujet n'est bon ou mauvais *a priori*, mais il convient, avant d'arrêter son choix, d'avoir exploré sérieusement plusieurs possibilités. Par exemple, il serait absurde de s'engager à travailler sur des films ou des documents qui s'avèreraient indisponibles, ou dans des domaines dans lesquels on ne dispose pas du moindre bagage antérieur. À l'inverse, le choix du sujet doit valoriser les compétences particulières (par exemple : ne pas s'engager dans un sujet philosophique sans avoir de vraies compétences en philosophie, ou un sujet portant sur une culture particulière sans avoir les connaissances culturelles et linguistiques nécessaires, etc).

Plus le sujet sera **précis, problématisé, original, documenté, susceptible d'être traité dans les délais, en accord avec les intérêts et les capacités du candidat**, plus il aura des chances d'aboutir à une année de master réussie.

C'est pourquoi il est important de contacter le plus rapidement possible un directeur de recherche, et de le faire dès le premier contact avec un projet de mémoire solide, et non une idée rapidement exposée dans un message.

Comment est organisée l'année ?

Il n'y a pas de session de septembre, **le mémoire doit obligatoirement être soutenu entre le mois de mai et début juillet 2020**, ce qui suppose une organisation stricte en amont :

- se mettre au travail dès l'obtention d'un accord avec un enseignant.
- se mettre en rapport avec son directeur de recherche le plus tôt possible à la rentrée 2019
- convenir d'un rythme régulier de rencontres avec celui-ci et ne pas accumuler de retard dans ce domaine
- avoir avancé autant que possible lors des entretiens de mi-parcours qui ont lieu à la fin du S1 et donnent lieu à une évaluation.
- après ces entretiens, se mettre dès que possible au travail en vue de la rédaction définitive du mémoire, sans perdre de vue les travaux de validation des séminaires, ni perdre le contact avec le directeur de recherches
- s'organiser pour remettre le mémoire terminé aussi tôt que possible en mai, afin qu'il puisse être vu et validé par le directeur.

Pourrai-je faire des stages ?

Les stages sont possibles s'ils permettent le suivi normal de la scolarité. Ils doivent correspondre au niveau de compétences d'un étudiant de master, et si possible être en harmonie avec le sujet de mémoire. Ils font l'objet d'un échange entre l'étudiant, le directeur de recherche et le responsable des stages : les directeurs de recherche ne donnent en général leur accord pour un stage que si l'évolution du travail sur le mémoire est satisfaisante.

Attention : Les étudiants inscrits à l'Atelier pratique de réalisation ne peuvent pas valider de stage en lieu et place d'un séminaire ou d'une partie de l'atelier. Le travail en atelier exige en effet des étudiants une présence et une implication importantes, qui ne leur permettent pas de suivre un stage dans de bonnes conditions. Ils ne pourront suivre et valider que des stages hors cursus.

Direction de mémoires : domaines de recherche des enseignants-chercheurs

Les enseignants-chercheurs de cinéma de LAC ont chacun plusieurs champs de recherche spécifiques. C'est dans ces domaines, énumérés ci-dessous, que les candidats au master doivent, en priorité, proposer leurs sujets.

Emmanuelle ANDRÉ (emmanuelle.andre@univ-paris-diderot.fr)

- 1) Esthétique et théories du cinéma
  - Questions de figuration ;
  - Mise en scène : histoire, dispositifs (cinéma des premiers temps, burlesque, contemporain)
- 2) Le cinéma parmi les arts et les images
  - Cinéma, histoire de l'art
  - Anthropologie culturelle, *visual studies*
  - Mémoire visuelle et problèmes d'iconographie
- 3) Rapports entre représentation et expérimentation
  - Histoire du regard, formes de la vision
  - Histoire du cinéma, épistémologie des sciences
  - Cinéma expérimental : films d'archives, films de emploi
  - Archives et archéologie du film : histoire des représentations.

Diane ARNAUD (dianarno@yahoo.fr)

- 1) Approche esthétique du cinéma :
  - Dimension plastique (transformations, dédoublements),
  - Poétique du montage (rupture, répétition)
  - Vie psychique (rêve, trauma, remémoration).
- 2) Analyse du cinéma japonais contemporain et classique :
  - Étude de la mise en scène et de la figuration,
  - Cinéma fantastique, cinéma d'action, chronique sociale
  - Représentation de la catastrophe.
- 3) Cinéastes privilégiés : Lynch, Kitano, Kiyoshi Kurosawa, Ozu, Sokourov, Von Trier, Resnais, Rivette, Weerasethakul, etc.

Frédérique BERTHET (berthet.frederique@wanadoo.fr)

- Histoire et esthétique du cinéma, épistémologie : lieu/décor, temps/durée, événement/action
- Art et anthropologie de la mémoire, intimité et société, témoignage, trauma, résilience, voix, parole
- Politique de l'archive, sources visuelles et sonores, montage/écriture de l'histoire
- Intrication des échelles (personnelle / collective) et des registres d'analyse (close analysis/sciences humaines et sociales)
- Indépendance : formes, formats et pratiques
- (Auto)Biographies, femmes artistes, vies méconnues
- Film : fiction du documentaire / Documentaire de la fiction

Pierre BERTHOMIEU (berthomieu.pierre@gmail.com)

- Histoire du cinéma/histoire des formes/ histoire de l'art : questions de style et de période (classique, romantique, moderne...)
- Relations entre l'esthétique et la technique.
- Le cinéma hollywoodien classique et contemporain - Le renouveau hollywoodien des années 1970-2000 (le grand spectacle, la réinvention du classique et du muet, l'expérimental et l'expérimentation, l'animation, la virtualité).
- Le cinéma muet (USA, URSS, France, Allemagne, Suède)
- La musique et le son au cinéma
- Esthétiques du montage
- Littérature et cinéma : transfert des formes (forme romanesque, opéra, théâtre shakespearien)
- Cinéastes : en particulier : Ford, Vidor, DeMille, Sirk, Hitchcock, Spielberg, Lucas, Zemeckis, Scorsese, Coppola, Shyamalan, Branagh, Lean, DePalma, Bava, Argento...

Gaspard DELON (gaspard.delon@univ-paris-diderot.fr)

- Cinéma hollywoodien classique et contemporain ; la superproduction des origines à nos jours
- Cinéma et histoire ; péplum, film médiéval, mises en scène du XVIIIe siècle, western ; mises en scène de la guerre
- Renouveau des genres à grand spectacle depuis les années 1970 (y compris en Europe) : film d'action, film-catastrophe, film de fantasy, film de super-héros, film de science-fiction
- Industrie cinématographique, cinéma et technique, effets visuels
- Études de réception, enjeux socioculturels, idéologiques et politiques
- Représentations de l'héroïsme, stéréotypes épiques au cinéma
- Séries télévisées, en particulier historiques ou fantastiques (*Buffy the Vampire Slayer*, *Battlestar Galactica*, *Rome*, *The Tudors*, *Breaking Bad*, *Downton Abbey*, *Game of Thrones*, *The Borgias*, *House of Cards*).

Eric DUFOUR (eric.dufour@univ-paris-diderot.fr)

- Philosophie et cinéma, esthétique du cinéma
- Philosophie sociale, sociologie du cinéma, *gender studies* et *queer theory*
- Théories du cinéma
- Théories et pratiques de la réception
- Classification des arts (cinéma, musique, littérature).
- Histoire du cinéma
- Cinéma allemand, cinéma français, cinéma italien, cinéma américain classique et contemporain.
- Horreur, fantastique, science-fiction, cinéma social et politique, série B.
- Cinéastes (entre autres) : Michael Haneke, David Lynch, Quentin Tarantino, Lars von Trier, Gaspar Noé.

Marie FRAPPAT (marie.frappat@univ-paris-diderot.fr)

- La restauration des films
- Questions de conservation et de valorisation du patrimoine cinématographique
- Histoire des techniques
- Historiographie du cinéma
- Le cinéma muet
- Le cinéma italien
- Les versions multiples d'un même film

Anne GOLIOT-LÉTÉ (anne.lete@wanadoo.fr)

- Espace filmique, figures de lieu (approches théorique et analytique), décors, architecture
- Récit (point de vue, subjectivité, temps, espace, personnages, liens entre l'approche narrative et l'esthétique)
- Cinéma et littérature (transposition, questions théoriques transversales telles que le point de vue, l'espace, le personnage, etc.)
- Représentation du fait divers dans le documentaire et la fiction (généalogie du fait divers, adaptations et remakes de faits divers), mise en scène du "fait réel".
- Mise en scène du souvenir
- Réalisateurs (liste indicative, non restrictive) : Lang, Siodmak, Tourneur, Hitchcock, Coppola, De Palma, Kubrick, Egoyan, Depardon, Akerman, etc.

Thierry LEFEBVRE (tlefeb@univ-paris-diderot.fr)

- Histoire du cinéma des premiers temps
- Cinéma scientifique et de vulgarisation
- Histoire des techniques cinématographiques.

Jacqueline NACACHE (jacqueline.nacache@univ-paris-diderot.fr)

- Le cinéma hollywoodien classique (1930-1960) (histoire, cinéastes, mode de production, récit, esthétique, idéologie, fictions et documentaires de la Seconde Guerre mondiale)
- Représentations filmiques de l'histoire
- L'acteur dans le film (jeu de l'acteur, théories de l'acteur, acteur et personnage, théâtralité, voix, corps, *star studies*)
- Comédie et comique – Comédie musicale
- Cinéma et société (dans les cinémas américain et français)
- Le cinéma français contemporain (histoire, esthétique, contexte, réalisateurs, acteurs, thèmes)
- Critique cinématographique : constructions critiques du cinéma, réception critique des films, questions relatives à la constitution du goût.

Jean-François TERNAY (jfternay@yahoo.fr)

- Les controverses scientifiques dans les médias
- Vulgarisation des sciences et transmissions des savoirs en télévision
- Images et représentations du corps.

Pierre-Olivier Toulza (pierretoulza@gmail.com)

- Cinéma hollywoodien classique et contemporain : histoire, stars, cinéastes, enjeux idéologiques.
- Comédie musicale : histoire, formes, idéologie, enjeux socioculturels et idéologiques, acteurs et cinéastes.
- Genres hollywoodiens (histoire, formules génériques).
- Cinéma populaire français : genres, cinéastes, stars.
- Séries télévisées : histoire, formes narratives, esthétique, réception. Etude de séries et feuilletons français ou américains.
- Quelques pratiques de transposition : remakes, adaptations.