

Dans ce module, l'étudiant-e apprend comment les films peuvent être identifiés (datations, différentes versions, etc.), conservés sur le long terme et restaurés, ainsi que l'usage qui peut être fait des archives non-film dans ce processus. Le module est proposé en collaboration avec la Cinémathèque suisse, qui préserve de nombreux films et de multiples documents relatifs à l'histoire du cinéma (fonds d'archives, collections de périodiques, de scénarios, etc.). Les trois ateliers initient l'étudiant-e aux pratiques professionnelles des archivistes, aux questionnements relatifs à la conservation et aux usages de tout type d'objets produits par l'activité cinématographique, et montrent ainsi que les procédures d'archivage appliquées dépendent de la nature des objets à conserver. De plus, l'étudiant-e apprend à identifier les effets des choix archivistiques sur la recherche en histoire et esthétique du cinéma.

Les cours sont donnés en anglais et en français. Ils sont divisés en trois ateliers et ont lieu principalement à Lausanne et Penthaz.

Ateliers obligatoires 2024 :

Atelier 1 : « Introduction to Film Archival Practices and Approach to Film Restoration » (5 ECTS) : 15.-19.01.2024 puis 01.-03.07.2024

Atelier 2 : « Histoire du cinéma et archives non-film » (3 ECTS) : 08.07.-11.07.2024

Atelier 3 : « Du dépôt à l'écran : restauration du spectacle cinématographique » (2 ECTS) : 04.-06.07.2024

Atelier 1 : « Introduction to Film Archival Practices and Approach to Film Restoration » 8 days, 5 ECTS)

Teacher: Camille Blot-Wellens, Independent Film Historian and Researcher, Member of the Technical Commission of the International Federation of Film Archives (FIAP)

This class offers a practical approach to Film Preservation, Film Technology and Film Curatorship. The Student will be given an understanding of the notions of Archive and Collection and discover the media of film (both analogue and digital). Thanks to practical workshops and the intervention of specialists, the student will become familiar with the methods of identification and analysis of film materials, as well as notions of preventive and passive Conservation, and finally the management of digital documents.

The student will also concretely address the issue of Film Restoration: methodology, techniques and difficulties. The terms and concepts of restoration will be defined, and the student will discover certain technical and ethical aspects through case studies. Throughout the course, he or she will be encouraged to develop a reflection on the concept of Restoration.

The course will take place at UNIL and the Cinémathèque suisse (Penthaz) and will also include a visit to Lichtspiel (Bern).

Requirements for the validation: oral exercise (in group) of appreciation of film materials and written work (individual) on notions of Film Restoration treated in class. Remediation: written supplement.

Atelier 2 : « Histoire du cinéma et archives non-film » (4 jours, 3 ECTS)

Enseignante : Morgan Lefevre, historienne du cinéma, Docteure en études cinématographiques de l'Université Paris 3 et chercheuse à la Queen Mary University of London.

Ce cours se propose de réfléchir aux usages possibles des sources non-film dans l'écriture de l'histoire du cinéma. Il s'agira pour cela d'analyser l'évolution de ces rapports au fil des grandes tentatives historiographiques qu'a connues le cinéma. Seront étudiés aussi les problèmes de conservation, de mise à disposition, de consultation de ces matériaux, afin de discuter la manière dont les lieux d'archives participent à l'écriture d'une certaine forme d'histoire du cinéma.

En s'appuyant sur ces documents variés et des exercices pratiques, ce cours proposera une méthodologie de la recherche sur des sources non-film : comment les identifier ? Quels questionnements préalables leur appliquer ? À quelles approches permettent-ils de recourir ? Comment les articuler à d'autres sources ? Mais aussi, comment pallier l'absence de certaines sources non-film ? Cette dimension pratique trouvera son prolongement dans un travail de recherche effectué par chaque étudiant au sein des fonds de la Cinémathèque suisse.

Exigences pour la validation de l'atelier : présentation écrite d'une recherche sur un fonds « non-film ». Remédiation : complément écrit.

Atelier 3 : « Médiation et valorisation des films restaurés » (3 jours, 2 ECTS)

Enseignant : Pierre-Emmanuel Jaques, MER 2, Université de Lausanne.

Si pérennité et mise à disposition des objets conservés définissent la finalité de l'archivage, cet atelier s'attache à la seconde de ces missions. Il explore les relations pratiques tissées entre l'activité archivistique et l'activité historiographique, selon trois axes : la description, la documentation, l'édition.

Fonction et méthodologie de la recherche font l'objet de cours et de travaux appliqués. Les différentes problématiques sont abordées à partir d'un ensemble d'exemples puisés dans les collections de la Cinémathèque suisse et de travaux publiés ou inédits. Les questions de la transmission (comment rendre accessibles des images anciennes) figurent au cœur de ce module.

Les trois journées de l'atelier aborderont successivement :

- Pourquoi décrire, et pour qui ? (rapport d'expertise, inventaire, catalogage, filmographie, valorisation)
- Documenter (histoire du cinéma - cinéma dans l'histoire)
- Donner à voir (réédition, DVD, programmation)

Exigences pour la validation de l'atelier : reddition d'un travail écrit effectué, seul ou en duo, sous la supervision de l'enseignant, à partir d'un corpus préétabli de films et de documents. Remédiation : complément au travail écrit.