
PHOTOGRAPHIE ET LE CINEMA in Spring 2021 (FM2450)

Course Code	FM2450	Professor(s)	Marc Feustel, Nathalie Debroise, Michael Mccarthy
Prerequisites	None	Office Number	SD-8
Class Schedule	M: 12:10-13:30 in G-L22 R: 16:55-18:15 in G-L22	Office Hours	Tuesdays 11:00am-13:00
Credits	4	Email	mfeustel@aup.edu, ndebroise@aup.edu, mmccarthy@aup.edu
Semester	Spring 2021	Office Tel. Ext.	637

Course Description

COURSE OBJECTIVES:

Si la photographie est cet instantané, ce “moment décisif” saisi au vol, comme le définit Henri Cartier Bresson, au cinéma l'image court toujours après une autre. Succession de plans, défilement, image mouvement. Le cinéma, c'est 24 images par seconde. Plutôt que de délimiter les territoires spécifiques de chacune de ces pratiques artistiques, ce cours explore les passages, les connivences entre ces deux arts visuels, souligne cette porosité qui caractérise l'oeuvre de la plupart des artistes contemporains qu'ils soient photographes ou/et réalisateurs. “Entre photographie et cinéma, existerait-il un entre-deux, une zone imaginaire et incertaine où les photos et les plans viendraient coexister, se toucher, se jauger, rivaliser, pratiquer une sorte de relation incestueuse” (Serge Toubiana). C'est à cet entre-deux, à cette relation intime et complexe que nous allons nous intéresser .

COURSE CONTENT:

Entre films et photographies, il y a toutes sortes d'interférences, d'empreintes, de citations plus ou moins conscientes. Comment le cinéma travaille-t-il l'imaginaire des photographes ? Comment les inspire-t-il dans leur capture ou dans leur transfiguration du réel ? Référence à des genres (film noir, fantastique, science fiction...), hommage à des auteurs fétiches (Hitchcock, Antonioni, Wenders, Kieslowski), à des films-culte.... Le cinéma inspire de nombreux artistes contemporains (Harry Gruyert, Alec Soth, Mac Adams, Cindy Sherman..) dont certains n'hésitent pas à se mettre en scène dans des photos fictions qui déconstruisent

le réel et dissolvent l'identité. Confusion des rôles et des genres, détournement, dédoublement, réappropriation : les images hybrides de Cindy Sherman, caractéristiques d'une esthétique post moderniste posent la question de la dépersonnalisation dans de troublants jeux de miroirs et de travestissement..

Cette analyse de l'impact des images et des formes cinématographiques sur l'image photographique (basée entre autres sur les "Untitled Film Still" de Cindy Sherman) nous conduira à une réflexion plus générale sur la manière dont les mythes de la culture moderne modèlent notre regard. Au delà du jeu référentiel, en démontant les mécanismes de l'illusion photographique et cinématographique, Adams et Sherman remettent en question les stéréotypes et archétypes qui conditionnent notre vision du monde et la construction de nos identités.

Montage, assemblage, séries : dans la photographie contemporaine, le principe de l'unicité de l'image est remis en question. Inspirés par le modèle cinématographique, les photographes contemporains sont de plus en plus tentés par la séquentialité. Passage de l'instantané à la construction d'une durée fragmentée. S'éloignant du concept de la photo emblème, de l'icône, Sophie Calle déroule des récits, des sortes de films à plat, des autofictions, textes ouverts au bord de l'image.

Photographie/cinéma: ils sont plusieurs à passer d'une pratique à l'autre, à interpréter le monde selon ces deux modes. Qu'est-ce que qui dicte le choix de telle ou telle pratique artistique ? Le regard est-il le même ? Qu'est-ce qui fait que l'on abandonne l'appareil photo pour une caméra et vice versa ? Raymond Depardon, William Klein, Larry Clarke: trois regards sur le monde, pudique et austère, agressif et ludique, intime et cru, trois visions entre documentaire, reportage et fiction. En explorant l'oeuvre photographique de ces artistes et en regardant leurs films ("Sante Clemente", "Urgences", "Faits-Divers" (Depardon), "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?", "Mohamed Ali" (Klein) ou "Kids" (Larry Clark)) nous nous interrogerons sur les convergences et les complémentarités entre le regard du photographe et celui du réalisateur.

Finalement, nous verrons comment les cinéastes mettent en scène le photographe dans sa pratique même, quel rôle il joue dans la fiction. "Blow up" d'Antonioni, "L'insoutenable légèreté de l'être" de Kaufman, "Code Inconnu" de Hanaecke nous donneront matière à réflexion. Qu'est-ce que le cinéma nous dit sur la photographie ? sur ses rapports avec la vie ?

Course Learning Outcomes

Acquérir et développer leur connaissance du vocabulaire français dans les domaines du cinéma, de la photo et autres formes de culture visuelle.

Ecrire de courts essais critiques sur les œuvres iconiques de photographes et cinéastes du monde entier en les situant dans les contextes culturels et les courants artistiques auxquels elles sont liées.

Identifier les réalisateurs et les genres cinématographiques qui ont eu un impact majeur sur la photographie contemporaine.

En comparant différentes pratiques artistiques identifier leurs spécificités, leurs divergences, leurs complémentarités et dans certains cas leurs hybridité.

Réfléchir sur les « mythologies personnelles » qui nourrissent la représentation de la société moderne dans les œuvres des plus célèbres photographes, cinéastes et artistes plasticiens.

General Education

[PLEASE REMOVE THIS SECTION IF THE COURSE DOES NOT FULFILL ANY GLACC REQUIREMENT]

GLACC

The Global Liberal Arts Core Curriculum (GLACC) degree requirements include the following categories of courses:

- Integrative Inquiry (coded CCI)
- Experiential learning (coded CCX)
- Research, Interpretation, and Writing (coded CCE)
- Digital Literacy and Communication (coded CCD)
- Disciplinary Research Methods and Writing (coded CCR)
- Quantitative Reasoning (coded CCM)
- Experimental Reasoning Course with Lab (coded CCS)
- Expression Française (coded FR)
- AUP Capstone (coded CCC)

This course can be used to fulfill the [INDICATE THE REQUIREMENT(S) FULFILLED BY THE COURSE] requirement and as such has the following learning outcomes:

[INDICATE THE GENERAL EDUCATION LEARNING OUTCOMES]

Course Outline

Planning des sessions

Lundi 18 janvier.

Introduction : Discussion

Photographie / cinéma : qu'est-ce qui vous parle le plus ? Qu'est-ce qui différencie le plus ces deux pratiques artistiques ? Qu'est-ce qui les lie ? Connaissez-vous des films où la photographie (ou le photographe en tant que personnage) joue un rôle important ? Qu'est-ce qui peut pousser un artiste à passer d'une pratique à l'autre ? à les combiner ? Qu'est-ce qui différencie la photographie contemporaine de la photographie telle qu'elle a été pratiquée par les grands maîtres de la photographie dans le passé ?

Jeudi 21 janvier / lundi 25 janvier

Les performances de Cindy Sherman

"Untitled Film Stills" / "Rear Screen Projections" : influences télévisuelles et références cinématographiques.

"Horizontals" / "Pink robes" / "Fashion" / "Fairy Tales" / "Disasters" / "Sex Pictures" : jeux de rôles / identité fragmentée / déconstruction des stéréotypes / pornographie / gore

Links : Under the Gaze : the Art of Cindy Sherman

<https://www.youtube.com/watch?v=ED6QhmRchZI>

Robert Longo

<https://www.youtube.com/watch?v=Z9kL0YMpQDg>

Cindy Sherman at the National Portrait Gallery

<https://www.youtube.com/watch?v=f9Vh28sqXmQ>

Who is Cindy Sherman ?

<https://www.youtube.com/watch?v=i8Ttj--2SuU>

Extended play

<https://www.youtube.com/watch?v=tiszC33puc0>

25 janvier : présentations orales des étudiants à partir de photos ou vidéos : Mettez-vous en scène !

A voir pour le 1er février : *Elephant Man* (David Lynch) et *Freaks* (Tod Browning)

jeudi 28 janvier / lundi 1er février

The Ballad of Sexual Dependency: discussion sur les photos de **Nan Goldin**

Projection d'interviews de la photographe

Discussion sur ce que signifie la photographie pour Nan Goldin.

Liens : <https://www.youtube.com/watch?v=iDSvD0yhjWQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=m1H6OJfDGWA&list=TLPQMTkxMTlwMjDYmjEdEk2q0w&index=2>

<https://www.youtube.com/watch?v=b2XrWPdJIBg>

<https://www.youtube.com/watch?v=cxbxTRtiZtl>

Présentations orales d'étudiants (photos / vidéos) sur le thème de l'intimité

Les marginaux de Diane Arbus : analyse de ses œuvres iconiques

Lien : Un secret sur un secret

<https://www.youtube.com/watch?v=1JdpFGeJXrw>

https://www.youtube.com/watch?v=Q_0sQI90kYI

<https://www.youtube.com/watch?v=We04RklItww>

Discussion sur Elephant man et Freaks et présentations orales d'étudiants (photos / vidéos) sur le thème de la marginalité

Jeudi 4 février/ jeudi 11 février

Papier à rendre : Comparez les œuvres de **Cindy Sherman**, de **Nan Goldin** et de

Diane Arbus. Que transmettent-elle comme message sur la société américaine ? Qu'est-ce qui différencie fondamentalement les représentations de la femme et de la sexualité dans le travail de **Nan Goldin** et de **Cindy Sherman** ?

Présentation de l'artiste plasticienne française **Sophie Calle**

Discussion : bien que cette artiste se mette constamment en scène dans ses œuvres, en quoi sa démarche diffère-t-elle fondamentalement de celle de Cindy Sherman ?

Projection du film : ***la jetée*** de **Chris Marker** suivie d'une analyse de ce film photographique

A voir pour le 4 février *Kids* et/ou *Ken Park* de **Larry Clarke**

Lundi 15 février /Jeudi 18 février

Larry Clarke : esthétique trash / génération perdue

Analyse des photos du livre "Tulsa"

Entretien avec Larry Clarke

<https://www.youtube.com/watch?v=KIlqvoldS6I>

Présentations orales sur les films de Larry Clarke par les étudiants

La photographie et la mort

« Les morts fantasmées » de Yann Thomas

Lundi 22 février

Les mises en scène de **Gregory Crewdson**: "Twilight", "Dream House", "Beneath the roses"
...

<https://www.youtube.com/watch?v=BpIRm5BsXeE>

Movies in still images

<https://www.youtube.com/watch?v=FfgnEuA2Z00>

Interview avec Cate Blanchett

<https://www.youtube.com/watch?v=SXIOEHBjlyg>

L'envers du rêve américain. L'étrangeté quotidienne

Références cinématographiques

Présentations orales des étudiants (photos ou vidéos) sur l'étrange

A voir pour le lundi 4 mars ***One Hour session*** avec Robin Williams

Lundi 1er mars / Jeudi 4 mars

Les « reconstructions » **de Jeff Wall** : photo/ciné/tableau

Liens : Interview du photographe canadien : « I begin by not photographing »

<https://www.youtube.com/watch?v=2yG2k4C4zrU>

Interview : Pictures like Poems

<https://www.youtube.com/watch?v=HkVSEVlqYUw>

Photographers in focus : Jeff Wall

<https://www.youtube.com/watch?v=rtmUPQFEJrs>

Jeff Walls on pairs of interiors

<https://www.youtube.com/watch?v=Nj0AqWHBwdY>

Débat sur le film de Romanek

Analyse de l'esthétique du film (décor, couleurs, éclairage) et de l'interprétation de l'acteur suivie d'un débat sur l'obsession photographique dans la société d'aujourd'hui et sur les « mensonges » de la photographie.

Discussion à partir d'extraits du livre de Susan Sonntag : « Sur la photographie »

A voir pour le 11 mars : « Histoire d'un regard : dans l'œil de Gilles Caron »

(regard de Marianne Otero, cinéaste, sur l'œuvre d'un grand reporter.)

Lundi 8 mars : Mid Term

Jeudi 11 mars / lundi 15 mars

Les installations de Christian Boltanski : Art, mémoire et oubli

Vidéo sur l'exposition de Boltanski au centre Pompidou

<https://www.youtube.com/watch?v=2NMmDmBShyk>

Interview de Boltanski

<https://www.facebook.com/watch/?v=586871648555156>

Débat à partir du film de Marianne Otero: l'esthétisme dans la photographie des grands reporters et **présentations orales d'étudiants** sur des photos qui ont provoqué des controverses.

Jeudi 18 / lundi 22 mars

Voyages photographiques

Alex Soth : Sleeping with the Mississippi / Trente trois cinémas et une chapelle funéraire (références au road movie : Wim Wenders "Au fil du temps")

Interview : <https://www.youtube.com/watch?v=spn7JJSRng4>

https://www.youtube.com/watch?v=L_UnbYmWeeQ

<https://www.youtube.com/watch?v=Dmzsswb7cwc>

Focus sur Alex Soth

<https://www.youtube.com/watch?v=8-1JrQLAgkl>

<https://www.youtube.com/watch?v=JPI7H-3myF0>

Les errances de **Raymond Depardon**

Le désert / réflexion sur le temps

La France et le monde vus par Depardon

A voir pour la semaine suivante : « Urgences » et « 12 jours »

Lundi 29 / jeudi 1er avril

La représentation de l'univers carcéral

San Clemente (Raymond Depardon) : L'univers psychiatrique

Vidéo sur les photos de **Bettina Rheims** sur les femmes en prison.

Lien : Détenues, la féminité libérée

<https://www.youtube.com/watch?v=pCzA9tC0z5U>

Débat sur les documentaires de Depardon

Voir le film d'**Antonioni** pour le 8 avril : *Blow-up* (1966)

Lundi 5 avril : no class (Faculty Retreat)

Jeudi 8 avril / lundi 12 avril

Meurtres et preuves photographiques ...

Les photos de Weege : l'esthétique film noir

Débat sur le film d'Antonioni (le photographe en tant que personnage / le vol/viol photographique / la photographie et le « réel »)

Jeudi 15 / lundi 19

Photographie de mode et cinéma : interférences / influences et satires

« Who are you Polly Magoo » de William Klein

Présentation sur l'utilisation de photos dans les films

Sexualités et photographie

Antoine d'Agata et le journal photographique

<https://www.youtube.com/watch?v=aexsJAeHIGM>

<https://www.youtube.com/watch?v=PgLKTO2yOCK>

<https://www.youtube.com/watch?v=YxtO5-BURcQ>

<https://www.telerama.fr/sortir/antoine-d-agata-je-fais-de-la-photo-comme-un-alcoolique-tiendrait-un-journal-intime,150211.php>

Jeudi 22/ Lundi 26 avril

Présentations des porte-folios

Textbooks

This course doesn't have any textbook.

Attendance Policy

Students must be mindful of this policy when making their travel arrangements, and *especially during the Drop/Add and Exam Periods*.

ATTENDANCE POLICY:

Students studying at The American University of Paris are expected to attend ALL scheduled classes, and in case of absence, should contact their professors to explain the situation. It is the student's responsibility to be aware of any specific attendance policy that a faculty member might have set in the course syllabus. The French Department, for example, has its own attendance policy, and students are responsible for compliance. Academic Affairs will excuse an absence for students' participation in study trips related to their courses.

Covid-19 temporary amendments:

Students studying at The American University of Paris are STILL EXPECTED TO ATTEND ALL scheduled classes. Due to the Covid-19 pandemic, students will have the option of attending classes remotely when special circumstances apply. For example, when students are placed under quarantine by the French authorities or by their doctor, or when students present symptoms of Covid-19 and are directed, by their doctor or the AUP Health Office, to remain home. It is still the student's responsibility to be aware of any specific attendance policy that their professor might have set in the course syllabus. In particular, students attending remotely from distant Time Zones should check with their professors about the specific attendance policy for remote learners.

Attendance at all exams is mandatory.

In all cases of missed course meetings, the responsibility for communication with the professor, and for arranging to make up missed work, rests solely with the student.

Whether an absence is excused or not is ALWAYS up to the discretion of the professor or the department. Unexcused absences can result in a low or failing participation grade. In the case of excessive absences, it is up to the professor or the department to decide if the student will receive an "F" for the course. An instructor may also recommend that a student withdraw, if absences have made it impossible to continue in the course at a satisfactory level.

Students must be mindful of this policy when making their travel arrangements, and *especially during the Drop/Add and Exam Periods*

French Department attendance policy:

Our **in-class or online synchronous course sessions** will start on time, and students are expected to be prepared when class commences. If you are unable to come to the in-person session for medical reasons or personal emergencies, then you are expected to attend online through the MS Teams system with your camera on. In the case of emergency situations, you will be authorized to miss one or more course sessions, however the expectation is that all students will review the course recordings and observe all other commitments in terms of deliverables and deadlines.

To receive approval for an excused absence, the student should take the following steps:

- Contact your teacher immediately by e-mail to notify your absence.
- Inform your group if you are responsible for a presentation that day in class and be sure that another group member can cover your role.
- If you have critical materials, be sure your group has received those materials from you.
- Ask a friend or a member of your group to forward you any handouts during the missed session and to brief you on the activities that took place during your absence, as well as the assignments and homework required for the following session.
- Supply a doctor's note or some other form of documentation to justify an excused absence.

Multiple absences may be referred to the Student Affairs office for approval.

Significant absences, even if excused, will have a negative impact on your mastery of the course material and, consequently, on your final grade.

The following attendance policy is thus strictly enforced by the department:

5 absences: Grade lowered by one notch (For example, B becomes B-)
6 absences: Grade lowered by an additional notch (For example, B becomes C+)
7 absences: Grade lowered by one letter (For example, B becomes C)
8 absences: FAILED (F)

- Being late 15 minutes or more, 3 times = 1 absence

ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY STATEMENT: As an Anglophone university, The American University of Paris is strongly committed to effective English language mastery at the undergraduate level. Most courses require scholarly research and formal written and oral presentations in English, and AUP students are expected to strive to achieve excellence in

these domains as part of their course work. To that end, professors include English proficiency among the criteria in student evaluation, often referring students to the university Writing Lab where they may obtain help on specific academic assignments. Proficiency in English is monitored at various points throughout the student's academic career, most notably during the admissions and advising processes, while the student is completing general education requirements, and during the accomplishment of degree program courses and senior theses.

Grading Policy

GRADING:

COURSE WORK AND GRADING POLICY

1. Attendance, participation and oral presentations: 20%
2. Research paper: 20%
3. Mid-term exam: 20%
4. Porte folio: 20%
5. Final exam: 20%

Other
