

Réseau Cinéma CH : une nouvelle formation universitaire en Suisse

par Marthe Porret et Anne-Katrin Weber

Cet article entend retracer les récents développements du Réseau Cinéma CH et présenter le cursus d'études proposé en adoptant un point de vue qui émane de l'une des institutions intégrées à cette structure, en l'occurrence l'Université de Lausanne. Il inaugure dans cette rubrique une série de réflexions portant sur les institutions cinématographiques en Suisse (réseaux académiques dans le domaine de l'enseignement, structures d'exploitation et de diffusion des films, critique de cinéma dans la presse).

En 1990, l'Université de Lausanne, à peu près en même temps que l'Université de Zurich, décida d'institutionnaliser les études de cinéma : la chair d'Histoire et esthétique du cinéma fut créée afin de combler un manque dans le paysage académique suisse. Depuis lors, la Section d'histoire et esthétique du cinéma s'est développée non seulement au niveau d'un nombre continuellement croissant d'étudiant-e-s¹, mais aussi au niveau de recherches de plus en plus larges. Elle propose ainsi des enseignements qui tiennent compte de différentes approches – histoire, esthétique, sémiologie, études culturelles – et qui permettent un maximum d'ouvertures sur le plan de la réflexion.

L'intérêt des étudiants pour l'étude du cinéma, le développement de la section durant la dernière décennie du XXe siècle ainsi que, dans le sillage des accords de Bologne, le contexte européen de restructuration des études universitaires ont conduit Lausanne à participer activement à la mise en place d'un Master en études cinématographiques. Inédite en Suisse, cette filière a pris place au sein d'un projet-pilote intitulé *Réseau Cinéma CH*.

Il faut souligner l'originalité de ce nouveau cursus et les innovations qu'il apporte à la formation des historiens et praticiens du cinéma. Certes, il est encore trop tôt pour évaluer son impact réel – tâche qui incombera aux chercheurs et praticiens futurs –, dans la mesure où une première volée de quarante-sept étudiants vient d'entamer son premier semestre en octobre 2006.

¹ Pour des questions de fluidité de la lecture, nous ne conservons que la forme masculine dans la suite du texte.

La maîtrise *Réseau Cinéma CH*

La maîtrise, remplaçant la licence ès Lettres, est en soi commune à toutes les disciplines enseignées dans les universités suisses. Celle proposée en cinéma est toutefois un exemple unique et novateur : la nouvelle filière lie en réseau, comme son nom l'indique, différentes institutions du milieu cinématographique suisse déjà existantes. Plus précisément, le *Réseau Cinéma CH*, financé en grande partie par la Confédération, est le fruit d'un accord de coopération entre les Universités de Lausanne et de Zurich, la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et la Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zurich (HGKZ), en partenariat avec la Cinémathèque suisse, les Universités de Bâle et de la Suisse italienne, la HGKZ de Lucerne et la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.

Concrètement, l'étudiant choisit de s'immatriculer auprès d'une maison-mère, l'Université de Lausanne ou de Zurich pour une formation académique, ou auprès d'une des deux Hautes Ecoles Spécialisées (Suisse romande ou Zurich) pour une formation pratique de réalisation, dans laquelle il suit une première partie des enseignements. S'y ajoutent durant le cursus des échanges avec les autres institutions.

Cette convergence de différentes ressources dans le domaine cinématographique suisse permet un élargissement considérable de l'offre de chacune des institutions partenaires. Le *Réseau Cinéma CH* donne ainsi à chaque étudiant universitaire, en plus de l'enseignement et de la recherche académiques, la possibilité de se former professionnellement dans deux domaines pratiques à choisir entre la réalisation (à la HES-SO et la HGKZ), la conservation-restauration des films (à la Cinémathèque), l'économie du cinéma (à l'Université de Lugano) et les nouvelles technologies de l'image et du son (à l'Université de Bâle); inversement, il offre aux étudiants inscrits en réalisation des cours théoriques de niveau académique.

Plan d'études de la maîtrise : « Théories et pratiques du cinéma » de l'Unil

Nous présentons ici le plan d'études de la Section d'histoire et esthétique du cinéma de Lausanne ; celui du Seminar für Filmwissenschaften de Zurich propose évidemment, au niveau du contenu, d'autres types d'enseignements. La structure globale est néanmoins la même pour tous les étudiants universitaires.

La maîtrise *Réseau Cinéma CH* forme des historiens et théoriciens du cinéma avec une qualification spécifique en deux domaines pratiques du champ cinématographique. L'enseignement initie l'étudiant à la recherche et lui donne les moyens d'utiliser son savoir dans une visée

scientifique ou dans une application liée aux pratiques de l'audiovisuel ou de la diffusion culturelle, ou encore en travaillant avec les ingénieurs, archivistes, responsables de festivals, etc. Grâce à un programme qui propose des modules à choix, la formation peut soit mettre l'accent sur la recherche en histoire et théorie du cinéma, soit impliquer l'étudiant dans nombre de pratiques du champ cinématographique, notamment en suivant des stages professionnels chez des partenaires comme la Télévision Suisse Romande, la Cinémathèque suisse ou le Festival international du film de Locarno².

² Partenaires actuels: Télévision Suisse Romande, Cinémathèque suisse, Festival international du film de Locarno, « Visions du réel »: Festival international de cinéma (Nyon), Cinéma Tout Ecran (Genève), Centre pour l'image contemporaine (Genève).

En première année, l'étudiant inscrit à l'Université de Lausanne suit des cours fondamentaux dans trois domaines. Dans le premier, intitulé *Epistémologie: dispositifs/technologie/intermédialité*, il approfondit ses connaissances des techniques permettant de construire des dispositifs de vision qui participent à l'élaboration de modèles capables d'influencer les représentations et les modes de pensée d'une époque. Le deuxième domaine, *Histoire et Société*, traite surtout de questions d'histoire du cinéma et de problématiques culturelles ayant une portée sociologique ou historique: par exemple, de la représentation par le cinéma de l'Histoire, de la construction de l'identité sexuelle, de la représentation du corps. Les sujets inclus dans le troisième domaine enfin, intitulé *Esthétique et langage*, portent sur des problématiques relatives au langage et au discours cinématographiques, aux matières de l'expression du film (le son, la lumière, le montage, etc.) ainsi qu'aux matériaux parafilmiques, à savoir les affiches, le discours promotionnel, la critique, etc.

Spécificité lausannoise, ces trois domaines fondamentaux sont par ailleurs complétés par un enseignement en *Histoire, théorie, pratique du scénario et de la critique cinématographique*. Parallèlement à ces cours universitaires, l'étudiant fait deux choix parmi les options pratiques déjà citées (Réalisation, Archive, Economie et Technologie de l'image) qu'il suit à partir du deuxième semestre.

La deuxième année de la maîtrise *Réseau Cinéma CH* commence par l'échange avec l'Université de Zurich où l'étudiant est tenu de suivre un certain nombre de cours, profitant d'approches et de domaines différents de ceux proposés par sa maison-mère à Lausanne. Cet échange entre régions linguistiques favorise la mobilité des participants et leurs compétences en allemand (et en français pour les étudiants zurichois venant à Lausanne).

Enfin, le quatrième semestre est dédié à la rédaction du mémoire de maîtrise.

Par ailleurs, au sein de cette structure de base, l'étudiant peut choisir de suivre comme on l'a vu des stages professionnels, mais aussi un ensei-

gnement assuré par l'EPFL-Enac s'intitulant « Dispositifs de visions et d'audition : application » ; un dernier choix est possible parmi des cours donnés par la faculté des SSP ou par l'Institut ethnographique de l'Université de Neuchâtel.

Options pratiques

Les options pratiques, œuvrant à enrichir la formation universitaire par une expérience « sur le terrain », sont sans doute l'élément le plus innovateur dans ce cursus.

Dans le cadre de cette première année-pilote, l'option Réalisation propose aux étudiants venant des universités deux ateliers (l'un à la HES-SO de Lausanne, l'autre à la HGK de Zurich) pour mener à bien la réalisation complète de deux courts métrages relevant de deux genres différents.

L'option Technologies de l'image, offerte par l'Université de Bâle, comprend quatre modules qui sont consacrés à la formation théorique et pratique aux systèmes analogiques et numériques, à la lumière, aux couleurs et au système de Color-Management, à l'optique et enfin à la modélisation et à l'animation numériques.

L'option Archive, chapeauté par la Cinémathèque suisse, comporte huit modules, dont six obligatoires portant entre autres sur l'histoire des supports audiovisuels, la conservation des supports, les différentes stratégies de conservation, un projet de restauration et les archives papiers.

L'option Economie enfin, sise à Lugano et dont la langue d'enseignement est le français, traite des problématiques liées à l'économie du cinéma, à la production et à la diffusion du film. Cette année, elle propose notamment les modules Analyse des processus de production et de distribution du produit cinématographique et Analyse des professions de l'industrie du cinéma.

Perspectives

Le descriptif factuel du plan d'études souligne un des points forts de ce nouveau cursus : l'interdisciplinarité n'y est pas un vain mot, mais s'intègre à juste titre dans l'enseignement des différents champs théoriques et pratiques. Cette évolution des études cinématographiques est nécessaire pour garantir un enseignement performant susceptible de s'adapter aux changements actuels dans le champ complexe du cinéma. En effet, le *Réseau Cinéma CH* peut, dans le futur, contribuer à une professionnalisation du milieu cinématographique suisse. En assurant une formation diversifiée mais néanmoins approfondie, le Réseau facilite l'entrée dans les milieux professionnels cinématographiques et culturels en

général. Pour les étudiants désirant continuer une carrière académique, la maîtrise présente en outre l'avantage de pouvoir se familiariser avec le monde universitaire francophone ou germanophone. Dans tous les cas, la « mise en réseau » des étudiants entre eux, mais également avec les professionnels du milieu, leur est profitable. Les premières expériences montrent par ailleurs que le *Réseau Cinéma CH* attire des personnes venant de différents horizons et au bénéfice d'expériences académiques et professionnelles multiples. Cette diversité des participants est estimée enrichissante et encouragée notamment par les efforts de la section de cinéma à faire connaître la maîtrise en dehors de la Suisse.

Les synergies que le *Réseau Cinéma CH* crée sont évidemment intéressantes à exploiter non seulement au niveau de la formation mais également à un niveau supérieur, celui de la recherche. Les compétences des chercheurs des différentes institutions permettent en effet de rassembler et de lier des approches théoriques et pratiques, là encore favorisant l'interdisciplinarité des projets de recherche. Un premier projet de publication commune est actuellement en cours de planification ; cette plateforme faciliterait la communication entre les partenaires ainsi que l'accès au Réseau pour des personnes intéressées venant de l'extérieur. Ainsi, dans un futur proche, le *Réseau Cinéma CH* pourra être le lieu d'échanges privilégiés entre les différents acteurs de la recherche dans le domaine des études cinématographiques en Suisse.

Informations

www.reseau-cinema.ch

www.unil.ch/cin