

La Collaboration

UNIL + Cinémathèque suisse

Projets de recherche | Research Projects

Partenariat Partnership

Partenaires Partners

Financement Funding

Site Web Website

www.unil-cinematheque.ch

Légendes et droits Captions and rights

P. 1 : Chloé Hofmann au Centre de recherche et d'archivage de Penthaz © Association FilmONS !/La Collaboration UNIL+Cinémathèque suisse, 2019 ; p. 3 : inauguration de la Collaboration UNIL+Cinémathèque suisse au Capitole, 2015 © Samuel Rubio/collection Cinémathèque suisse ; p. 4 : affiche de l'inauguration de la Cinémathèque suisse, 1950 © Hans Erni/collection Cinémathèque suisse ; p. 5 : découpage technique annoté du *Rouge et le Noir*, 1954 © tous droits réservés/collection Cinémathèque suisse ; p. 6 : photogramme du film *Le Ballet de la création*, groupe cinématographique de l'hôpital psychiatrique de Cery, avec le soutien technique d'Ernest Ansorge, Suisse, 1972 © tous droits réservés/collection Cinémathèque suisse ; p. 7 : David Zogg avec une caméra Paillard-Bolex pendant l'expédition suisse dans l'Himalaya en 1939 © tous droits réservés/collection Cinémathèque suisse ; p. 8 : affiche de *Douce*, 1943, détail © tous droits réservés/collection Cinémathèque suisse ; p. 9 : photogramme du film *Quelques jolis sites de la Savoie*, [années 1920], fonds TSR Genève © tous droits réservés/collection Cinémathèque suisse ; p. 10 : photogramme du film *[Rives de Montreux, Clarens]*, 1930-1934, fonds ACIMO © tous droits réservés/collection Cinémathèque suisse.

© La Collaboration UNIL+Cinémathèque suisse, Lausanne, 2019.

Partenariat Partnership

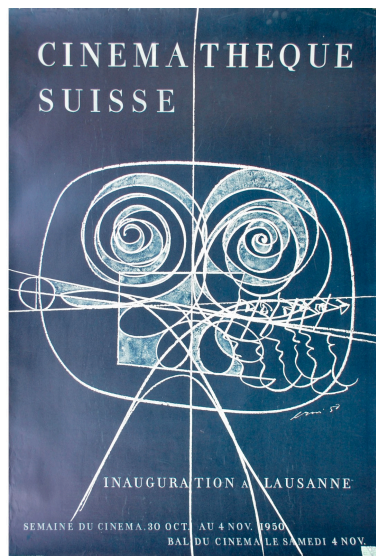
Depuis 2010, l'Université de Lausanne et la Cinémathèque suisse ont considérablement renforcé leurs relations grâce à un partenariat d'un nouveau genre, la Collaboration UNIL+Cinémathèque suisse. Ce partenariat vise à doter les deux institutions des moyens nécessaires au plein développement de projets communs : valorisation des fonds de la Cinémathèque, organisation d'activités conjointes et médiation culturelle. En 2019, le partenariat affiche ainsi un premier bilan de 8 projets de recherche, mobilisant une trentaine d'universitaires et d'archivistes.

Since 2010, the Université de Lausanne and the Cinémathèque suisse have strengthened their relations through a new kind of partnership, the Collaboration UNIL+Cinémathèque suisse. This partnership aims to provide the two institutions with the means to fully develop joint projects: studies that valorize the Cinémathèque's collections, organization of joint events and cultural mediation activities. In 2019, the partnership has already resulted in 8 research projects, bringing together around 30 scholars and archivists.

Cinémathèque suisse : une histoire institutionnelle

Cinémathèque suisse: History of a Swiss Institution

Projet FNS, 01.05.2013 – 31.10.2017

La présente recherche rend compte de l'histoire de la Cinémathèque suisse, depuis ses origines intellectuelles, en passant par l'aventure des Archives Cinématographiques Suisses à Bâle (1943), et sa fondation à Lausanne (1948), jusqu'au milieu des années 1960.

Comment du mouvement des ciné-clubs sont nées les Archives Cinématographiques Suisses et la Cinémathèque suisse à Lausanne ? Quelles furent leurs relations avec la profession cinématographique, le monde politique et culturel et comment évoluèrent-elles ? Quel fut le rôle de la Cinémathèque en regard du cinéma national et tout particulièrement l'avènement du Nouveau cinéma suisse ?

This research provides an account of the history of the Cinémathèque suisse, from its conceptual origins, through the adventure of the Schweizerisches Film Archiv in Basel (1943), and its foundation in Lausanne (1948), to the mid-1960s.

How did the Schweizerisches Film Archiv and the Cinémathèque suisse in Lausanne emerge from the film society movement? How did they interact with the film industry, the political and cultural spheres, and how did they evolve? What part did the Cinémathèque suisse play in the development of national cinema and especially the New Swiss cinema?

Discours du scénario : étude historique et génétique des adaptations cinématographiques de Stendhal

Scriptwriting as Discourse: Historical and Genetical Approaches to Filmic Adaptations of Stendhal's Novels

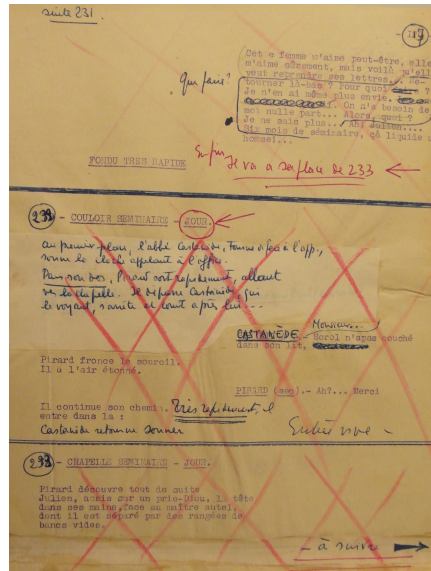
Projet FNS, 01.11.2013 – 30.06.2017

La recherche a permis d'élaborer, à la croisée de l'histoire du cinéma, de la critique génétique et de la narratologie, une méthodologie d'analyse comparée des variantes de scénarios conservés dans le fonds Autant-Lara de la Cinémathèque suisse à partir d'une grande diversité de pièces d'archives.

En quoi l'étude génétique des scénarios peut-elle contribuer à renouveler la théorie de l'adaptation d'œuvres littéraires ? À quels procédés d'écriture recourent les célèbres scénaristes Aurenche et Bost, et quelles furent les modalités de leur collaboration avec l'équipe du réalisateur ? Comment Autant-Lara a-t-il perçu et transposé les romans de Stendhal dans la France des Trente Glorieuses ?

At the intersection of film history, genetic criticism and narratology, this project has developed a comparative analysis methodology for studying multiple screenplay versions preserved in the Autant-Lara collection of the Cinémathèque suisse, that relies on a wide variety of archival documents.

To what degree can the genetic study of screenplays help to renew literary adaptation theory? Which writing processes did famous screenwriters Aurenche and Bost use and what were the terms of their collaboration with the director's team? How did Autant-Lara perceive and adapt Stendhal's novels during France's postwar boom?

Équipe Team : Alain Boillat, Gilles Philippe, Vincent Verselle (dir.),
Laure Cordonier, Adrien Gaillard

Le cinéma de Nag et Gisèle Ansorte : institutions, pratiques et formes The Cinema of Nag and Gisèle Ansorte: Institutions, Practices and Forms

Projet FNS, 01.04.2015 – 31.12.2018

Le présent projet rend compte de la carrière de Nag et Gisèle Ansorte pour comprendre leur action dans les institutions culturelles, cinématographiques et médicales. Il montre le développement de leurs procédés créatifs, tout particulièrement la technique de l'animation du sable.

En quoi l'insertion du cinéma au sein de l'institution psychiatrique de Cery a-t-elle contribué à l'élaboration de pratiques spécifiques originales, collectives, thérapeutiques et artistiques ? Comment le geste technique dans l'animation du sable détermine-t-il l'ensemble de la création du film jusqu'à son esthétique ? Comment la carrière des Ansorte s'est-elle développée en Suisse et a-t-elle contribué à la constitution du champ spécifique de l'animation helvétique ?

This project relates the career of Swiss filmmakers Nag and Gisèle Ansorte in order to grasp their work in cultural, film and medical institutions. It explores the development of their creative processes, especially the technique of sand animation.

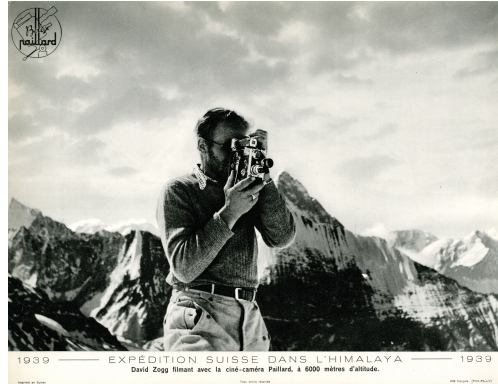
How did the introduction of cinema in a psychiatric institution such as Cery give shape to new, specific, collective, therapeutic and artistic practices? How does the technique of sand animation define both the process of creation and the film aesthetics? How did the Ansorte's career evolve in Switzerland and lead to the emergence of a specific field in Swiss animation film?

Équipe Team : Maria Tortajada, Vincent Barras, Jacques Gasser (dir.),
Chloé Hofmann, Pierre-Emmanuel Jaques, Élodie Murtas

Histoire des machines et archéologie des pratiques : Bolex et le cinéma amateur en Suisse

Machines, Users, Institutions: Bolex, Film Technology and Amateur Cinema in Switzerland

Projet FNS, 01.11.2015 – 31.08.2019

Ce projet vise à retracer l'histoire des appareils cinématographiques suisses Bolex des années 1930 jusqu'aux années 1970, en se donnant comme objectif de penser les articulations entre les machines de cinéma, les politiques entrepreneuriales et les usages sociaux des films.

This project aims to retrace the history of Bolex Swiss film technology from the 1930s to the 1970s. Its goal is to shed light on the interrelationships between machines, company policies and the various social uses of films.

Comment la conception des machines de cinéma a-t-elle été informée par les stratégies d'entreprise mais aussi par les impulsions des usagers ? Autour de quelles notions, valeurs et images le discours promotionnel de la marque Bolex s'est-il construit ? À quels gestes, usages et institutions pluriels le matériel de cinéma dit « amateur » a-t-il été associé ?

How exactly was the conception of film technology informed by business strategies as well as by the desires and practices of the users? Around which concepts, values and images did the promotional discourse of the Bolex brand build itself? Which gestures, uses and institutions underlied the development of so-called "amateur" cinema and its related technologies?

Équipe Team : Benoît Turquety (dir.), Nicolas Dulac, Vincent Sorrel, Stéphane Tralongo

Personnage et vedettariat au prisme du genre (*gender*) : la fabrique des représentations cinématographiques A Gender Perspective on Film Character and Stardom: The Production of Film Representations in the Forties

Projet FNS, 01.07.2016 – 30.06.2020

Le projet explore dans une perspective d'études genre la manière dont la construction des personnages de films réalisés par Autant-Lara durant les années 1940 procède de (et à) l'élaboration de la *persona* de vedettes telles qu'Odette Joyeux, Gérard Philipe, Danielle Darrieux ou Micheline Presle.

Comment exploiter diverses archives de production dans le cadre d'une approche de type *star studies* ? De quelles conceptions des rapports et identités de genre témoignent la genèse, la promotion et la réception de films populaires français durant l'Occupation puis dans l'après-guerre ? Dans quelle mesure l'engagement de certaines vedettes influe-t-il sur les choix d'écriture du scénario ?

This project explores, from a gender studies perspective, how the construction of Autant-Lara's film characters of the 1940s proceeds from (and to) the development of a star *persona* (such as Odette Joyeux, Gérard Philipe, Danielle Darrieux or Micheline Presle).

How can we make proper use of the various production documents stored in archives within a star studies framework? To what conceptions of gendered relations and identities attest the genesis, promotion and reception of French popular films during the Occupation and post-war period? To what extent does the implication of certain stars affect screenwriting decisions?

Invitation au voyage : cinéma, tourisme et avènement médiatique du transport aérien

Invitation to the Voyage: Cinema, Tourism and the Mediated Advent of Air Travel

Projet UNIL, 01.06.2013 – 31.05.2018

Dans la lignée des études du « cinéma utilitaire », ce projet porte sur la multiplicité de films, d'appareils et d'espaces générés par les industries du cinéma et du voyage en France et en Suisse pendant le développement du tourisme de masse des années 1930 aux années 1970.

Quels espaces de consommation des films l'industrie du voyage a-t-elle mobilisés jusqu'à l'intégration du cinéma dans ses propres espaces ? Quelles stratégies visuelles les films de promotion du tourisme ont-ils déployées pour inciter au déplacement par le truchement de « voyages virtuels » ? Comment de nouvelles conceptions et pratiques du voyage se sont articulées avec une consommation visuelle de l'espace, notamment à travers le cinéma amateur ?

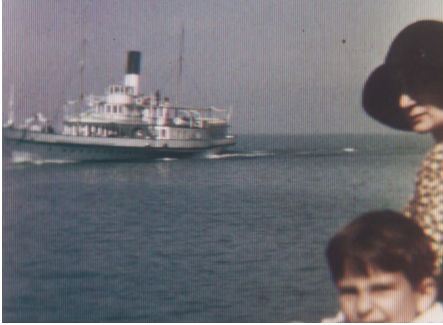
Extending recent studies in “useful cinema”, this project examines the multiplicity of films, technologies and spaces generated by the cinema and the travel industries in France and Switzerland during a period of mass tourism (from the 1930s to the 1970s).

Which spaces of film consumption did the travel industry mobilize before the introduction of cinema in its own spaces? What visual strategies did promotional films use to encourage travel through “virtual voyages”? How new conceptions and practices of travel related to the visual consumption of space, especially through amateur filmmaking?

EntreLACS : lumières sur les archives du cinéma sensible

EntreLACS: The Swiss-French Border Region as Seen Through Local Films

Projet Interreg V France-Suisse, 01.12.2016 – 30.04.2020

Combining historical research, technical expertise and tourism promotion, this project aims to strengthen cultural tourism on the French-Swiss cross-border region through various events showcasing archival collections of amateur films.

How to increase collaboration between heritage, academic and touristic institutions in a cross-border region? What cooperation can be implemented to develop local expertise in digital processing, broadcasting and preservation of films? In what ways can the promotion of amateur films enrich cultural tourism?

Conjuguant recherche historique, expertise technique et offre touristique, ce projet se donne pour principal objectif de renforcer le tourisme culturel sur le territoire transfrontalier franco-suisse, en développant différentes actions de valorisation des archives de films amateurs.

Comment renforcer la mise en réseau d'institutions patrimoniales, universitaires et touristiques sur un espace transfrontalier ? Quelle coopération mettre en œuvre pour développer une expertise locale en matière de traitement, de diffusion et de conservation numériques des films ? De quelles manières la valorisation des films amateurs peut-elle enrichir l'offre du tourisme culturel ?

Équipe Team : Marion Grange, Frédéric Maire (dir.), Stéphanie Ange, Denis Bépoix, Romain Dunand, Caroline Fournier, Maral Mohsenin, Carine Soleilhavoup, Stéphane Tralongo

Projets à venir Forthcoming Projects

Contribution à une histoire de la culture cinématographique en Suisse : étude des activités de la Cinémathèque suisse entre 1951 et 1981

Ce projet étudiera la manière dont la Cinémathèque suisse a fait de la diffusion culturelle le cœur de ses missions : séances dans les écoles, gymnases, ciné-clubs ; organisation de semaines dédiées à des cinématographies étrangères mal connues ; contribution à la promotion du cinéma suisse à l'étranger ; etc.

Direction : Laurent Le Forestier

Cinéma et psychiatrie en Suisse : la collection Waldau

Ce projet vise à étudier un fonds de 97 films (16 mm et 35 mm) produits entre 1920 et 1960 dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche de l'hôpital psychiatrique de la Waldau à Berne. De par son ampleur et son homogénéité, cette collection constitue un corpus remarquable pour l'analyse des usages médicaux du film, et plus largement des liens entre cinéma et psychiatrie en Suisse.

Direction : Mireille Berton

Nagra : histoire, technologie et formes de pratiques

Le Nagra, enregistreur sonore portable inventé en Suisse par Stefan Kudelski, a joué un rôle majeur dans l'histoire des techniques du son au vingtième siècle. Ce projet vise à comprendre l'importance de cet outil pour les médias depuis les années 1950 avec l'émergence du « cinéma direct ».

Direction : Benoît Turquety

Contribution to the History of Film Culture in Switzerland: A Study of the Cinémathèque suisse's Activities from 1951 to 1981

This project will study how the Cinémathèque suisse has made the spreading of film culture a core mandate: screenings in schools and film clubs; the organization of week-long programs dedicated to little-known foreign films; the promotion of Swiss cinema abroad, etc.

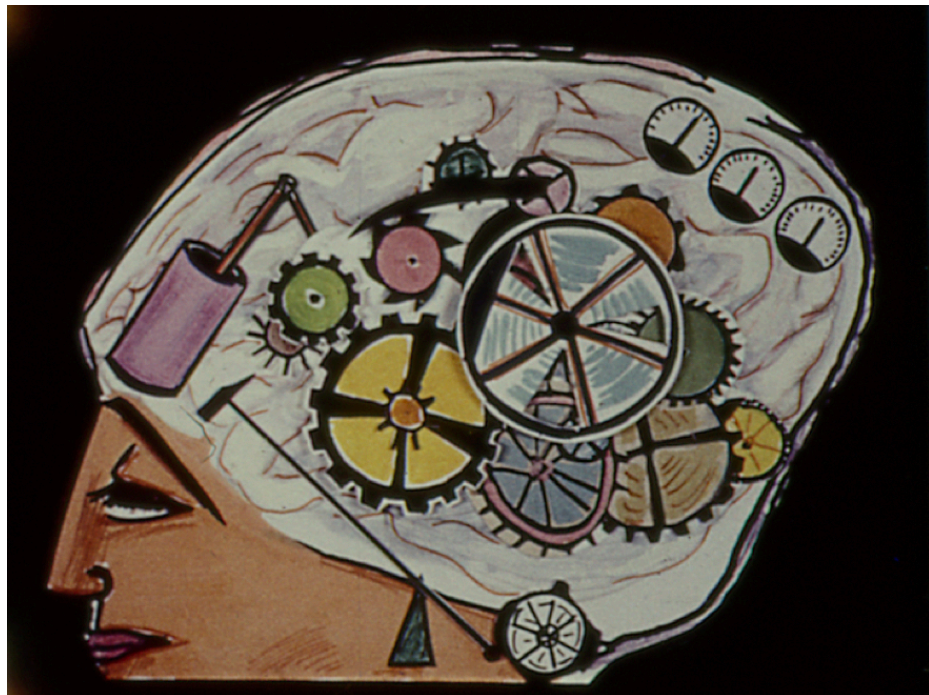
Cinema and Psychiatry in Switzerland: The Waldau Collection

This project aims to study a collection of 97 films (16mm and 35mm) made between 1920 and 1960 as part of the teaching and research activities of the Waldau psychiatric hospital in Bern. Due to its size and homogeneity, this collection constitutes a remarkable corpus for the analysis of the medical uses of film.

Nagra: History, Technology, Forms of Practice

Nagra, a portable sound recording device developed by Stefan Kudelski in Switzerland, played a major part in the history of sound techniques in the twentieth century. This project seeks to understand its importance in the field of media since the 1950s with the beginnings of "Direct Cinema".

Le cinéma à l'Université de Lausanne

Le Poète et la licorne, Nag Ansoorge, Suisse, 1962 (© tous droits réservés/collection Cinémathèque suisse).

La **Section d'histoire et esthétique du cinéma**

de l'Université de Lausanne (Faculté des lettres) propose une formation universitaire complète en études cinématographiques : Bachelor, Master et doctorat.

Le **Centre d'études cinématographiques (CEC)**

est l'interface de collaboration de l'UNIL avec les partenaires du Réseau Cinéma CH et l'unité chargée des activités de médiation scientifique et pédagogique.

La **Collaboration UNIL+Cinémathèque suisse**

est un partenariat portant sur l'enseignement, la recherche et la médiation culturelle autour des collections de la Cinémathèque suisse.

UNIL | Université de Lausanne

Section d'histoire
et esthétique du cinéma

Information :
www.unil.ch/cin