Section CNU n°18

***CURRICULUM VITAE* ANALYTIQUE**

Elena Tyushova

SOMMAIRE

Curriculum Vitae…………………………………………………………….……………….2

Formation…………………………………………………………………………….……....3

Activités de recherche………………………………………………………………………...4

Publications………………………………………………………………………………….…6

Communications………………………………….………………………………………............8

*Expérience artistique..................................………………………………………………………...*11

Direction de programmes de recherche et d’événements scientifiques……………………………………...15

Programmatrice, curatrice, critique…………………………………….………..……...……...16

Encadrement de recherche, enseignement et responsabilité pédagogique..………...…………..21

Autres compétences……………………………………………………………….…………..29

CURRICULUM VITAE

ELENA TYUSHOVA

Courriel : tyushova.elena@gmail.com

Site internet : www.elenatyushova.com

EQUIPES DE RECHERCHE

2024-2025 Membre de *CRAE* (EA 4291), l’Université de Picardie Jules Verne.

2022-2025 Membre associé d’ESTCA (EA 2302), Esthétique, Science et Technologie du Cinéma et de l’Audiovisuel à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.

2023-2024 Membre de RIRRA21 (EA 4209),Représenter, inventer la réalité, du romantisme au XXIe siècle, l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

2011-2022 Membre d’ESTCA (EA 2302), Esthétique, Science et Technologie du Cinéma et de l’Audiovisuel, à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.

QUALIFICATIONS

2025 : Qualifiée aux fonctions de maître de conférences. Section CNU n°18.

2020 : Qualifiée aux fonctions de maître de conférences. Section CNU n°18.

EMPLOI

2024-2025 A.T.E.R. l’Université de Picardie Jules Verne

2023-2024 A.T.E.R. l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

2021-2023 Contractuelle l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

2020-2021 Chargée de coursl’Université Paris Nanterre

2020-2021 Enseignante vacataire ECV Digital - L’école du numérique et du web

2015-2023 Chargée de coursl’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

MEMBRE DU SERCIA (Société pour l'Enseignement et la Recherche du Cinéma Anglophone)

DOMAINES DE RECHERCHE

* Esthétique, histoire et théorie du cinéma américain, scandinave et soviétique
* Pratiques artistiques
* Intermédialité et Études culturelles

FORMATION

2025 **Qualification** aux fonctions de maître de conférences. Section CNU n°18.

2020 **Qualification** aux fonctions de maître de conférences. Section CNU n°18.

2018 **Doctorat en études cinématographiques** à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint- Denis.

Titre de la thèse : « L’art cinématographique d’Ingmar Bergman : une poétique d’impureté considérée dans quelques-uns de ses films »

Directeur : M. Patrick Louguet.

Soutenu le 9 juin 2018.

Composition du jury : M. Jean-Michel Durafour, Mme Hélène Kuntz, Mme Marguerite Chabrol.

2015 **Direction d'acteur** - formation de deux mois au centre « CEFPF », Paris.

2011 **Initiation à l'étalonnage** - formation d’un mois au centre « Les Lapins Blues », Ivry-sur-Seine.

2011 **Master 2 Cinéma** « Théorie, Histoire et Esthétique » à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Mémoire : « Ecrits théoriques sur la poétique cinématographique de Tarkovskï et Pasolini à l’épreuve de ces deux cinéastes »

Directeur : M. Patrick Louguet, *Mention Très bien*

2010 **Master 1 en études cinématographiques** à l’Université Paris X Nanterre « Arts, Lettres, Langues » ; mention : Cinéma et Audiovisuel,

Mémoire : « La mise en scène du désir dans *Querelle* de Rainer Werner Fassbinder »

Directrice : Mme Laurence Schifano, *Mention Bien*

2010 **Master 1 en Philosophie** à l’Université d’Uppsala, Suède

Mémoire : « The Philosophy of Saul Kripke : *Naming and Necessity* »

Mention Très bien

Le système d’équivalence est quelque peu différent, mais le mémoire rédigé, appelé en suédois « C-uppsats », est rédigé avant le mémoire de fin d’études, qui correspond au Master 1 en France.

ACTIVITES DE RECHERCHE

Mon travail de recherche est profondément marqué par mes activités de réalisatrice, performeuse, vidéaste et peintre, ainsi que par mes activités de médiation et de critique. Depuis ma soutenance de thèse « L’art cinématographique d’Ingmar Bergman : une poétique d’impureté considérée dans quelques-uns de ses films » en 2018, que j’édite actuellement pour publication, je pense l’impureté en termes d’intermédialité et d'études culturelles, qui sont fondamentalement mixtes et analysent ses objets d’études à travers plusieurs disciplines. En tant que membre de la Société pour l'Enseignement et la Recherche du Cinéma Anglophone (SERCIA), le cinéma américain constitue l’un des sujets centraux de mes études. À travers les communications et les publications que je consacre, entre autres, au cinéma artistique et expérimental des années 50, à John Carpenter, au Nouvel Hollywood et aux productions des grands studios, notamment une récente étude sur la masculinité de Tom Cruise, ainsi qu'aux sujets étatsuniens des mémoires de mes étudiant·e·s en master 1 (Wes Craven et Stanley Kubrick), mes approches du cinéma sont principalement intérmédiales et se déclinent en recherches esthétiques (rencontres entre les arts) et d’études culturelles (féministes, intersectionnelles, queer…).

Projets de recherche : histoire des lieux d’opéra et les rencontres entre les arts

Intimement lié à mes recherches sur les films « opératiques » dans une perspective esthétique et politique intérmédiale, articulées dans mes publications, communications et les cours en théorie et esthétique consacrés à ce sujet, naisse le projet suivant. Penser les maisons d’opéra dans l’histoire des villes européennes comme des chambres d’échos culturelles et musicales, nous invite à considérer l’histoire de ces édifices et leur mise en scène dans le cinéma dans des contextes multinationaux de l’histoire à partir de 1637 (date de la création du premier opéra *Le Teatro San Cassiano* à Venise).

Ce projet se fera dans une perspective intérmédiale des rencontres fructueuses entre, entre autres, l’architecture, la musique et le cinéma et se focalisera sur les liens entre l’histoire des lieux et l’imaginaire créatrice sous trois aspects centraux de la représentation des maisons d’opéra au cinéma. Premièrement, nous étudierons la mise en scène des maisons d’opéra au cinéma comme une sorte d’histoire des formes, lorsque le cinéma nous donne à voir la réalité d’une époque en arrangeant des fragments de celle-ci selon une organisation cinématographique - la mise en scène (voir A. de Baecque). Deuxièmement, les maisons d’opéra seront à penser dans sa dimension poétique de la création lyrique des grandes passions humaines, du statisme, du mouvement de l’âme et de la suspension du temps. Ce sont des lieux de la conservation des passions humaines et de l’imaginaire par excellence. À titre d’exemple, on pense à la première maison d’opéra, théâtre *San Cassiano* à Venise, qui dans la vision de Federico Fellini ne se trouve plus à Venise, mais à Dresde. Telle est la force créatrice du grand réalisateur italien de faire se déplacer des édifices monumentaux en les transformant en constructions en trompe-œil où le tissu imite la pierre et le dessin crée la profondeur du champ.

Dernièrement, j’étudierai cette dimension de l’artifice, comme élément central d’opéra, qui participe au façonnage de la mémoire au cinéma.

En prenant en charge des considérations théoriques générales et historiques, des préalables principiels, conceptuels et méthodologiques aux analyses filmiques, ainsi que les théories esthétiques majeures, tout en déplaçant et situant le propos dans des pensées proprement cinématographiques de l’intermédialité, ce projet considèrera les films et les œuvres audiovisuelles en répondant à *l*’*histoire des maisons d’opéra au cinéma à travers de multiples rencontres entre les arts.*Les propos privilégieront à la fois les singularités et les transversalités, s'attachant aux formes et configurations sensibles, dégageant les *idées-formes*, tout en s'intéressant aux liens d'impuretés noués avec d’autres arts, voire aux tentatives d'hybridations avec eux (selon l’idée d'Alain Badiou que l'art du cinéma est la tentative toujours renouvelée, bien qu'impossible, de fusionner les arts entre eux).

Thèse de doctorat en études cinématographiques et audiovisuelles

« L’art cinématographique d’Ingmar Bergman : une poétique d’impureté considérée dans quelques-uns de ses films », sous la direction de Patrick Louguet. Thèse soutenue le 9 juin 2018 à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.

Membres du jury

Mme. Marguerite CHABROL, Professeur en études cinématographiques à l’Université de

Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, présidente.

M. Jean-Michel DURAFOUR, Professeur en études cinématographiques à l’Université d’Aix-Marseille, rapporteur.

Mme. Hélène KUNTZ, MCF-HDR en études théâtrales à l’Université Sorbonne Nouvelle-

Paris 3, rapporteur.

M. Patrick LOUGUET, Professeur émérite (études cinématographiques) de l’Université de

Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, directeur de thèse.

Présentation

La question de départ, celle de la nature complexe et composite de la poétique impure dans l’œuvre cinématographique d’Ingmar Bergman est irréductible à une réponse univoque, mais

se déploie dans un accueil phénoménologique du 7ème art comme une « pensée singulière » et une « vérité impure de plusieurs façons » comme le dit Denis Lévy.

D’un chapitre à l’autre, ma recherche doctorale, menée en partie dans les Archives Ingmar Bergman à Stockholm (Stiftelsen Ingmar Bergman) porte sur les entrelacements sensibles que l’image cinématographique tisse de façons diverses (dialogues, juxtapositions, hybridations…) en relevant de l’impureté. L’impureté « globale » ou « locale », selon les concepts d’Alain Badiou et Denis Lévy, sont les concepts opératoires pour ma recherche. Les nombreuses relations impures de l’image cinématographique invitent à revenir sur les mêmes films sous des angles différents, pour soulever le maximum de richesses audiovisuelles subtiles des images bergmaniennes et les divers liens transfilmiques avec les autres films de Bergman, mais également avec ceux d’autres réalisateurs. La lecture hypertextuelle à laquelle invite ma thèse, propose de naviguer dans l’océan des images d’Ingmar Bergman comme dans une véritable unité organique.

PUBLICATIONS

Les dix-huit contributions à des ouvrages collectifs et des revues avec comité de lecture sont listées ici en commençant par les contributions aux ouvrages collectifs, suivies des articles dans des revues.

Contributions à des ouvrages collectifs avec comité de lecture

-TYUSHOVA Elena (2019). « Forêt fantastique dans *L’Heure du loup* d’Ingmar Bergman », Artis Natura, volume 1, n°1 *L’eau sous toutes ses formes*et n° 2 *L’imaginaire de la forêt*, Highwind Press, Hespeler, Cambridge.

-TYUSHOVA Elena (2019). « Les pensées insulaires dans *L’Heure du loup* et *À travers le miroir* d’Ingmar Bergman », PUBP (Presses Universitaires Blaise Pascal), dir. de l’ouvrage Vanezia Pârlea, p. 131-139.

-TYUSHOVA Elena (2019). « Quand Ingmar Bergman filme ses rêves dans *La Nuit des Forains* et *Les Fraises Sauvages* : moteur onirique, temps non-chronologique et expérience du regard » dans *An den Rändern des Lebens, Träume vom Sterben und Geborenwerden in den Künsten*, dir. Mauro Fosco Bertola, Christiane Solte-Gresser, coll. “Traum-Wissen-Erzählen”, ed. Fink Verlag, p. 403-419.

- TYUSHOVA Elena (2020). « La scène absente », Artis Natura, Highwind Press, Hespeler, Cambridge, disponible en version numérique en suivant le lien <https://www.artisnatura.com/single-post/la-sc%C3%A8ne-absente>.

- TYUSHOVA Elena (2020). « *Vanitas vanitatum, omnia vanitas & sic transit gloria mundi*, *Rêve de femmes* d’Ingmar Bergman », Artis Natura, Highwind Press, Hespeler, Cambridge, disponible en version numérique en suivant le lien https://www.artisnatura.com/single-post/vanitas-vanitatum-omnia-vanitas-sic-transit-gloria-mundir%C3%AAve-de-femmes-d-ingmar-bergman.

-TYUSHOVA Elena (2025). « Antonioni et Bergman : des cinéastes politiques ? », Presses Universitaires de Vincennes, dir. Veronique Buyer, (à paraître en 2025, vous trouverez la lettre d'invitation dans l'annexe).

-TYUSHOVA Elena (2025). la réédition de mon article rédigé en anglais« *The Hole* by Tsai Ming-liang or Crystallizing Utopia in Dystopia » et publié dans la revue EKPHRASIS, Urban Symphonies, Babeş-Bolyai University, Faculty of Theatre and Television, Roumanie, vol. 11, issue 1, pp. 206-216. (à paraître prochainement, vous trouverez la lettre d'invitation dans l'annexe).

- **TYUSHOVA Elena (2025).** « Intermediality in *Blade Runner* (1982) » : article en anglais, publication prévue suite à l'annulation du colloque international (vous trouverez la lettre d'invitation dans l'annexe).

- TYUSHOVA Elena (2025*).* *“The Aesthetics and the Politics in the Phantom of the Paradise”* (« L’esthétique et la politique dans Le Fantôme du Paradis », publication à venir suite au colloque international *Brian De Palma : la politique des images / politiques des images ?*

Articles dans des revues avec comité de lecture

-TYUSHOVA Elena (2012). « Le Kitsch comme art du désespoir dans le cinéma de Rainer Werner Fassbinder (*Les larmes amères de Petra von Kant*) », revue EKPHRASIS, Synesthesia in Cinema and in Visual Arts, Babeş-Bolyai University, Faculty of Theatre and Television, Roumanie. vol. 7, issue 1, pp. 99-110.

-TYUSHOVA Elena (2012). « Dieu est mort : L’Apocalypse dans *Le Septième Sceau* et dans *L’Œuf du serpent* d’Ingmar Bergman », revue EKPHRASIS, Apocalypsis in Cinema and Visual Arts, Babeş-Bolyai University, Faculty of Theatre and Television, Roumanie, vol. 7, issue 2, pp. 96-107.

-TYUSHOVA Elena (2014). « *The Hole* by Tsai Ming-liang or Crystallizing Utopia in Dystopia », article rédigé en anglais, revue EKPHRASIS, Urban Symphonies, Babeş-Bolyai University, Faculty of Theatre and Television, Roumanie, vol. 11, issue 1, pp. 206-216.

-TYUSHOVA Elena (2016). « Polymorphisme de l’écran dans le prologue de *Persona* d’Ingmar Bergman (et quelques similitudes dans ceux de Chouraqui, Fassbinder et Godard) », revue Écrans de cinéma HS, *Les Cahiers CIRCAV*, L’Harmattan, pp. 169-189.

-TYUSHOVA Elena (2020). « *Pull My Daisy*: le processus de création d’un mythe », Les Cahiers CIRCAV n° 29*, Jazz et Cinéma* *[configurations et alliances sensibles]*, L’Harmattan, Paris, pp. 193-207.

-TYUSHOVA Elena (2024). « Les écrans de la folie dans *L’Antre de la folie* de John Carpenter », publication à paraître prochainement dans le numéro 15-16 des *Cahiers Linguatek – Folie*, Editura Universitatii Tehnice"Gheorghe Asachi" / Maison d’édition de l’Université technique « Gheorghe Asachi », Roumanie, pp. 103-117.

-TYUSHOVA Elena (2025). « Une introduction aux visages au cinéma dans une perspective deleuzienne », publication suite à la communication prononcée lors du colloque « Le visage dans les cultures : Approches Interdisciplinaires », La Faculté de Langue Arabe de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (publication à venir, vous trouverez la lettre d'invitation dans l'annexe).

-TYUSHOVA Elena (2025). « L’esthétique du voyage dans les films de Bergman et Tarkovski », publication suite à la communication prononcée lors de la Journée d’études, *Réecrire le voyage*, Université Mohammed V de Rabat Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (publication à venir, vous trouverez la lettre d'invitation dans l'annexe).

-TYUSHOVA Elena (2025). “The Intermediality of Lynch's Film and Television Œuvre” (“L’intermédialité de l’œuvre filmique et télévisuelle de David Lynch » à paraître dans la revue Panoptikum à l’université de Gdansk.

(Publication à venir, vous trouverez la lettre d'invitation dans l'annexe).

COMMUNICATIONS

Mes vingt-quatre communications sont listées ci-dessous chronologiquement en commençant par les Colloques internationaux, suivis par les Journées d’études.

Colloques internationaux

-TYUSHOVA Elena (2016). « Les Mangeurs de l’homme dans *L’Heure du loup* d’Ingmar Bergman », conférence prononcée lors du Colloque internationalet interdisciplinaire *Cannibales,* Université de Lorraine, Nancy.

-TYUSHOVA Elena (2016). « Les îles fantastiques dans les films d’Ingmar Bergman des années 60 », communication prononcée lors du colloque international*Îles réelles, îles fictionnelles,* Centre d’étude Heterotopos, Bucarest.

-TYUSHOVA Elena (2016). « ‘Le cinéma en tant que rêve’, les œuvres en dialogue et les métamorphoses de l’espace et du temps », conférence prononcée lors du Colloque internationalet transdisciplinaire *Rêve et espace*, Université de Montréal, Montréal.

-TYUSHOVA Elena (2016). « La route vers soi dans le cinéma d’Ingmar Bergman et d’Andrei Tarkovski », communication prononcée lors du Colloque internationalet interdisciplinaire *Sur la route… : quand le cinéma*, Université de Bourgogne, Dijon.

-TYUSHOVA Elena (2017). « Le found footage dans *Profession : reporter* de Michelangelo Antonioni et *Persona* d’Ingmar Bergman », communication prononcée lors du colloque international et interdisciplinaire *Antonioni et après ? La postérité de Michelangelo Antonioni dix ans après sa disparition* 28-29 septembre, Archives Nationales, Saint-Denis.

-TYUSHOVA Elena (2018). « Le temps non chronologique du rêve et les rencontres entre les arts dans l’œuvre cinématographique d’Ingmar Bergman », communication prononcée lors du colloque international et interdisciplinaire *Rêves de naissance et de mort* à Universität des Saarlandes, Saarbrücken.

-TYUSHOVA Elena (2018). « Transformations : devenir chien, devenir homme, devenir… » conférence prononcée lors du Colloque International et Interdisciplinaire *Chiens et imaginaire. Littérature, Cinéma, Bande Dessinée*, Université de Minho, Braga.

-TYUSHOVA Elena (2022). « Le devenir-animal fassbinderien », communication prononcée lors du Symposium International « La pensée active de Gilles Deleuze », école supérieure d’art et de design, Talm, Angers.

Ma contribution est disponible en suivant ce lien :

<https://www.youtube.com/watch?v=sJZ2n2FsueA&t=78s&fbclid=IwAR2sPEQYlqhCWHMKf0nKKqv6rU_f-uj7K2F8GQ_UH8lFoMXvKGzGT9W8Ci8>

-TYUSHOVA Elena (2023). « De la mythologie automobile au cinéma ‘Body horror’ », communication prononcée lors du colloque international « Représenter la locomotion automobile dans la littérature et le cinéma », Goethe-Université Francfort, Francfort sur-le-Main, Allemagne.

-TYUSHOVA Elena (2023). « Une introduction aux visages au cinéma », communication prononcée lors du colloque « Le visage dans les cultures : Approches Interdisciplinaires », La Faculté de Langue Arabe de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

-TYUSHOVA Elena (2025). **« L’Apocalypse : corps-émotion dans le cinéma opératique »** communication à venir lors du colloque*Entre le corps et l’esprit : les Larmes*à l’université de Limoges.

-TYUSHOVA Elena (2025). **“Aesthetics and Politics in *The* *Phantom of the Paradise*”** (« L’Esthétique et la politique dans *Le Fantôme du Paradis* » communication en anglais à venir lors du colloque international *Brian De Palma : la politique des images / politiques des images ?* que je co-organise au mois de juin. Une publication est prévue à la suite du colloque.

Journées d’études

-TYUSHOVA Elena (2013). « Des personnages sous influence : les contaminations picturales dans l’œuvre cinématographique d’Ingmar Bergman », communication prononcée lors de la Journée d'étude *Support, cadre, contour*, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Saint-Denis.

-TYUSHOVA Elena (2014). « L’Écran bergmanien dans le miroir fassbinderien : Le prologue de *Persona* et *Les larmes amères* de Petra von Kant », communication prononcée lors de la Journée d’étude *Des écrans du pouvoir au pouvoir des écrans en cinéma,* Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.

-TYUSHOVA Elena (2014). « L’art de la fugue dans le cinéma d’Ingmar Bergman – l’exemple de *Sarabande* », communication prononcée lors de la Journée des doctorants en études cinématographiques, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.

-TYUSHOVA Elena (2018). « L’esthétique et la politique des corps marginaux dans le cinéma : la limite flottante entre être ‘objet’ et être ‘sujet’ » communication prononcée lors de la Journée d’étude *Que vaut un corps ?*, Université Rennes 2, Rennes.

-TYUSHOVA Elena (2018). « Artur Aristakisyan, film rebelle pour cinéaste rebelle : Une place sur terre (2001) », conférence prononcée lors de la Journée d’étude *Cinéastes et personnages rebelles,* L'École nationale supérieure Louis-Lumière.

-TYUSHOVA Elena (2018).« Le Noël bergmanien : l’enfance et l’imagination, *Fanny et Alexandre* et l’imaginaire des enfants dans les films d’Ingmar Bergman » Conférence prononcée à l’occasion du centenaire d’Ingmar Bergman, La Bibliothèque Nordique, Paris.

-TYUSHOVA Elena (2019). *«*L’art cinématographique d’Ingmar Bergman » Conférence publique prononcée au Cercle suédois (association artistique suédoise), Paris, 22 octobre 2019.

-TYUSHOVA Elena (2020). « Introduction au cinéma d’Ingmar Bergman », conférence prononcée lors de la Semaine Nordique à Université Sorbonne Paris IV, Paris.

-TYUSHOVA Elena (2020). « L’opéra au cinéma » communication prononcée lors de la Journée d’études *Les* *émotions à l’œuvre,* Université de Perpignan.

-TYUSHOVA Elena (2024). « L’esthétique du voyage dans les films de Bergman et Tarkovski », participation à la Journée d’études, *Réecrire le voyage*, Université Mohammed V de Rabat Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.

-TYUSHOVA Elena (2024). « Introduction au cinéma d’Ingmar Bergman », suivie d’une projection de *Persona* et un débat, conférence prononcée sur l’invitation de Denis Lévy, organisée par l’association culturelle « Un pont pour l’art », Dieppe.

-TYUSHOVA Elena (2025). “An Intermedial Perspective on Masculinity in *Eyes Wide Shut* (1999)”, (« Une perspective intermédiale sur la masculinité dans *Eyes Wide Shut* (1999) »), conférence prononcée en anglais à l’université de Tours, 9 avril.

EXPERIENCE ARTISTIQUE

Indissociables de mes recherches universitaires, mes expériences artistiques, pour lesquelles j’ai été primée, sont au cœur de ma démarche théorico-pratique. Mon travail artistique, qu'il s'agisse de films, de vidéos, de performances ou d’une autre forme d’art, allie une vision poétique et onirique des mondes cachés des personnes et des objets à un engagement social fort. L’intermédialité au sens du mélange de techniques, d'approches et de supports se situe au cœur de mes réalisations artistiques comme de mes recherches théoriques.

Vous trouverez ci-dessous le projet artistique qui fait suite à ma vidéo et performance intitulée *Selfie* (2018), présentée dans plusieurs galeries en France et à l’étranger. Je joins également les différentes manifestations artistiques, festivals et expositions auxquelles j’ai participé, ainsi que la liste de mes œuvres vidéo et films.

Projet audiovisuel

EXPOSITION INTERACTIVE *PHYSIQUE ET VIRTUELLE* SELFIE - 15 MINUTES of FAME

(Projet soutenu par l’association culturelle *Luc Eri*, Rome, Italie, directeur Mario Cumbat)

Dans un monde où les médias sociaux dominent nos interactions quotidiennes, l'exposition « Selfie - 15 secondes de célébrité » se propose d'explorer les enjeux liés à cette omniprésence numérique, en particulier chez les jeunes. Ce projet vise à offrir une immersion poétique et onirique dans le monde virtuel tout en suscitant un dialogue critique sur l'utilisation des plateformes telles que Instagram, Snapchat et TikTok. L'exposition se déploie autour de la thématique de la représentation du corps et de l'identité numérique. Ce projet est la suite d’une vidéo-performance également intitulée Selfie que j’ai réalisée en 2018 sur la thématique écologique et poétique de la durée de floraison d’un sakura. L’exposition combinera des installations vidéo (filmées en amont et exposées comme des œuvres achevées) ainsi que des œuvres audiovisuelles qui seront créées directement sur place dans une interaction avec le public. Une sélection de photos « critiques » ou « décalées » capturant des moments de célébrité éphémère sera également présentée. Une série de performances accompagnera l’exposition et mettra en scène des artistes utilisant diverses techniques pour aborder les thèmes de l'identité numérique et de l'auto-représentation. Ces performances seront également enrichies par des éléments interactifs dans lesquels le public pourra participer et influencer le déroulement. Enfin, un cycle de conférences et de discussions sera organisé, réunissant des experts en audiovisuel, en sociologie, en psychologie et en technologies numériques. Ces échanges permettront d'explorer les impacts des médias sociaux sur les plans féministes, intersectionnels, raciaux, écologiques, etc.

Pour en savoir plus sur mon travail artistique, je vous invite également à consulter mon site www.elenatyushova.com (site en anglais, une version en français sera bientôt disponible).

Participation aux expositions, soirées performances et autres événements artistiques

En raison de la pandémie de coronavirus, plusieurs événements ont été annulés en 2020.

2024

-Participation à l’exposition collective à Chez Joë, organisée par l’association culturelle « Un Pont pour l’Art », présidé par Denis Lévy, le 23 et le 24 mars. J’y expose une peinture.

-Participation à une performance – peinture collective à Chez Joë, organisée par l’association culturelle Un Pont pour l’Art, présidé par Denis Lévy, le 7 et le 8 janvier.

2023

-Performance individuelle et projection de ma pièce vidéo *Selfie* (2018) à Chez Joë, organisées par l’association culturelle « Un Pont pour l’Art », présidé par Denis Lévy, 9 mai à Dieppe.

2021

-Participation à l’exposition collective au Cercle suédois (242 rue Rivoli à Paris) avec une sélection de peintures, décembre 2020 - janvier 2021.

-Participation à l’exposition collective au DOC ! - espace de production artistique à Paris, octobre 2020. Exposition d’une installation peinte et projection de mon court-métrage *Nostalgiya* (2011).

Organisation: Rémy Louchart

2019

-Participation à la Performance SHEM, conçue par Fériel Boushaki lors de vernissage de l’exposition LES SATURNALES, PART 2 : SOLARIS.

Performeuses : Laura Benami, Tina Campana, Charly Ferrandes, Gabrielle Lerendu, Daniele Marranca, Nataska Roublov, Elena Tyushova. 7 Juin, 16h25 - 20h25 à Atelier Berger Milà, 70 bis rue notre dame des Champs, Paris.

-Participation à l’exposition collective au Salon de Printemps *Vårsalongen* 16 mai – 4 juin, Cercle suédois 242 rue Rivoli, Paris. J’y exposais une œuvre vidéo intitulée *Selfie* (couleur, 8 min).

-Deux performances sur le fond de la projection de la vidéo *Selfie* dans le cadre de l’exposition collective au Salon de Printemps *Vårsalongen* au Cercle suédois 242 rue Rivoli, Paris le 16 mai.

-Écriture de projet *Selfie* (exposition regroupant plusieurs installations audio-visuelles et des dispositifs interactifs) lors du séjour à la résidence artistique PAF (Performing Arts Forum) à St-Erme, mars.

-Participation au projet artistique collectif « Permanence des Réflexion », initié par Feriel Bushaki à L’Ofèrverie, ateliers d’artistes, Saint-Denis, 8 février.

2018

-Performance dans le cadre de l’exposition collective *50 nuances de rose* à la Galerie 59 Rivoli, Paris le 23 novembre.

-Participation avec l’œuvre vidéo *Selfie* à l’exposition collective *50 nuances de rose* à la Galerie59 Rivoli, Paris, 15 novembre – 24 novembre.

Organisation : Kévin Bideaux

-Performance sur fond de projection des deux œuvres vidéo, conçues spécialement pour l’événement culturel privé, organisé par Azimut avec la collaboration du centre culturel *Luc Eri*, Rome, le 13 septembre.

Organisation : Mario Cumbat

-Projection d’une œuvre vidéo lors des spectacles à La Ferme d’en Haut, organisés par l’association Sous Écran 59, Villeneuve d’Ascq, le 31 mars.

Organisation : Patrick Louguet

2016

-Projection de mes quatre œuvres vidéo dans le cadre de l’exposition « Manifestations of light and movement », organisé à Azimut avec la collaboration du centre culturel *Luc Eri*, Rome, octobre.

Organisation : Mario Cumbat, Elena Tyushova

-Participation au festival franco-anglais de poésie *La Traductière* avec le vidéo *Ce soir*, crée spécialement pour le festival sur un poème de Maram al Masri, projeté aux Voûtes de Paris, 8-12 juin.

Organisation : Linda Maria Baros

-Projection d’œuvres vidéo dans le cadre de l’exposition collective « Reflections & Movements » à K2 Centre d’Art Contemporain, Izmir,18 mars – 31 mars.

Organisation : Ali Kemal Ertem, Elena Tyushova.

2014

-Prix de l'Institut Suédois à Paris pour la réalisation d’un court-métrage.

2011

Nostalgiya,(conçu, réalisé et produit par Elena Tyushova)

- Sélection au Short film corner au Festival International de Cannes.

- Participation au festival du court métrage de Clermont-Ferrand.

2007

- la mise en scène de la pièce *Muren* (*Le Mur*), écrite par Elena Tyushova au Théâtre indépendant d’Uppsala : article dans la presse suédoise : (<https://pren.unt.se/artikel?redirect=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Fkultur-noje%2Fnationspjas-om-spannande-mote-432887.aspx&meter=false&action=completerequest&callback=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Finc%2Feprencallback.aspx)>.

Les Œuvres vidéo et courts-métrages

-TYUSHOVA Elena, 2018. *Selfie*, vidéo, 7min30 (9min - version performance).

<https://vimeo.com/313658387>

-TYUSHOVA Elena, 2018. *Zerkalo* (2018), vidéo, 2min 30.

<https://vimeo.com/313659163>

-TYUSHOVA Elena, 2016. *Ce soir* (2016), vidéo, couleur, 3m30sec.

<https://vimeo.com/169011937>

-TYUSHOVA Elena, 2014. Performance *KALYAKA-MALYAKA*

https://vimeo.com/115818527

-TYUSHOVA Elena, 2014. *Londres*, vidéo (téléphone portable), couleur, 1 minutes 30 secondes.

https://vimeo.com/237749651

-TYUSHOVA Elena, 2013. *Mouvement II,* vidéo, couleur, 2 minutes 20 secondes.

https://vimeo.com/94781093

-TYUSHOVA Elena, 2012. *Mouvement I*, vidéo, couleur, 3 minutes 20 secondes.

https://vimeo.com/94047820

-TYUSHOVA Elena, 2011. *Nostalgiya*, court-métrage, couleur, 8 minutes.

<https://vimeo.com/104963893>

-TYUSHOVA Elena, 2011. *8 Minutos*, vidéo, couleur, 8 minutes.

https://vimeo.com/81051670

-TYUSHOVA Elena, 2008. *Le Regard dans le vide*, court-métrage, couleur, 4 minutes.

https://vimeo.com/94072502

Toutes mes vidéos et court-métrages sont disponibles sur Vimeo, mot de passe : sun.

DIRECTION DE PROGRAMMES DE RECHERCHE ET D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Colloque international et interdisciplinaire *Brian De Palma : la politique des images / politiques des images ?*

5-6 juin 2025 à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

Organisateurs : Julien Achemchame, Julie Assouly, Elena Tyushova avec la participation de David Roche.

Colloque *Symphonie de la ville - l’espace urbain et l’opéra*

Printemps 2026 à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (en préparation)

Organisatrices : Pietsie Feenstra, Elena Tyushova.

Colloque International *Le cinéma russe depuis 1991 : ruptures et héritages*

10, 11, 12 décembre 2014, l’École Normale Supérieure Louis Lumière, Saint-Denis.

Organisateurs : Eugénie Zvonkine, Birgit Beumers, Giusy Pisano, Kristian Feigelson avec l’aide d’Elena Tyushova, Ksenia Konstantinova-Rago, Yulia Evsukova, Elena Ramkina.

Journée des doctorants en études cinématographiques
21 novembre 2014, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Saint-Denis.
Organisateurs : Damien Angelloz-Nicoud, Véronique Buyer, Marion Polirsztok, Elena Tyushova.

PROGRAMMATRICE, CURATRICE, CRITIQUE,

Indissociables de mes recherches théoriques et de mon travail d’artiste sont mes activités de programmatrice, de critique et de conférencière. Ma volonté de mettre à disposition mes compétences et connaissances à un plus grand nombre, partager et transmettre ma passion du cinéma et des arts, m’ont conduit à organiser des expositions consacrées aux œuvres des cinéastes et artistes-vidéastes femmes, rédiger des critiques de films et autres articles en français et en anglais, et enfin à animer des conférences dans plusieurs salles de cinéma d'art et d'essais. Ces différentes activités sont listées par thématique ci-dessous.

Programmatrice

* Organisatrice de projections et coordination de publications

-Depuis 2015, j’interviens en tant qu’organisatrice des projections des films expérimentaux. Avec Jonathan Pouthier, j’ai coorganisé la projection des films de la cinéaste suédoise Gunvor Nelson au Centre George Pompidou, production internationale entre la France (Centre George Pompidou et Re :Voir/ The Film Gallery) et la Suède (FilmForm, Gunvor Nelson avec participation de l’Institut Suédois à Paris).

Pour cet événement, j’ai coordonné la sortie du DVD *Light Years* de Gunvor Nelson ainsi que la publication de l’ouvrage bilingue français-anglais sur le cinéma de cette cinéaste, intitulé *Light Years*, signé Julie Savelli et édité chez Re :Voir avec le soutien du CNC.

-En 2019, j’ai organisé une séance de projection des films du cinéaste Larry Gottham en collaboration avec Les rendez-vous contemporains - Saint Merry et Re : Voir / The Film Gallery.

-Actuellement, je prépare une séance de projection des films du cinéaste arméno-russe Artur Aristakisyan, réalisateur en résidence au Collège de France. Ses films expérimentaux tissent des récits personnels et poétiques à partir d’un cliché. Cet événement sera une collaboration entre le Festival des cinémas de l’Europe de l’Est et le Centre Rabelais à Montpellier, prévu pour l'automne 2025.

* Commissaire d'expositions consacrées au cinéma expérimental et à l’art vidéo des jeunes artistes femmes

En tant que commissaire d'expositions, j’ai sélectionné les artistes et les œuvres, préparé les dossiers de demande de subventions, conçu le programme et supervisé la création du contenu imprimé et la mise en place des œuvres, films, vidéo-performances et des photographies. J’ai également animé les rencontres avec les artistes et les tables rondes.

- Exposition « Reflections & Movements » au Centre d’art contemporain *K2* à Izmir (production internationale Turquie-France avec la participation du Centre Culturel Irlandais).

18 mars – 31 mars, 2016, Izmir, Turquie.

Curatrice : Elena Tyushova

Artistes : Moira Thierny, Marguerite Lantz, Lyuba Matyunina, Elena Tyushova

- Exposition « Manifestations of light and movement », organisée à Azimut avec la collaboration du centre culturel *Luc Eri*, octobre 2016, Rome, Italie.

Curatrice : Elena Tyushova

Artiste : Moira Thierny, Marguerite Lantz, Lyuba Matyunina, Elena Tyushova

-Exposition « La vision double » pense les œuvres d’Ingmar Bergman et Andreï Tarkovki dans un dialogue artistique. (En préparation)

Curatrice : Marina Pugina et Elena Tyushova

Production et organisation cinématographique

Participation à l’organisation des festivals du cinéma

Festival de Cannes

Par deux fois, j’ai été engagée en tant qu’assistante logistique et traductrice au Village international de Cannes pendant le Festival International du Film. Une première fois, lors de l’ouverture du Pavillon Russe en 2008 et une deuxième fois, au Pavillon Américain en 2012.

En plus des tâches quotidiennes de traduction (anglais/français/russe), en tant qu’assistante logistique je m’occupais du secrétariat, de la réservation des hôtels et des voyages pour les invités, de la réception, de la création du matériel publicitaire et de communication, ainsi que de la gestion des accréditations.

Festival International Signes de Nuit

En 2012, pour le Festival International Signes de Nuit, j’ai effectué la présélection des films en établissant les résumés pour chaque court-métrage et traduit les synopsis des films de l’anglais vers le français.

Traduction et adaptation des sous-titrages

Depuis 2015, je traduis et adapte les sous-titres du russe vers l’anglais et le français pour les productions de films documentaires « Petit à petit », « Epinoia » et « Binocle » à Paris. Pour la société de production de films documentaires « Petit à petit », j’ai traduit avec la monteuse et la réalisatrice le documentaire sur la télévision indépendante russe « Dojd », documentaire sorti sous le nom *Moscou, l’info dans la tourmente* (2017) réalisé par Alexandra Sollogoub*.* J’ai également traduit les sous-titres du documentaire *Moi, Gagarine* (2017) réalisé par Olga Darfy et produit par Rebecca Huzel. J’effectue également des traductions simultanées du russe et de l’anglais vers le français lors d’évènements cinématographiques et rencontres avec des cinéastes.

L’Assistante de montage et l’assistante-réalisatrice

2005-2007 - Assistante de montage à « Mittsvenskfilm » production de films documentaires, Stockholm, Suède.

En tant qu’assistante de montage, j’étais chargée de visionner les enregistrements, de dérusher les données, de les classifier et d'effectuer une présélection des prises en accord avec le monteur du projet. Principaux logiciels utilisés : *Adobe Premier Pro* et *Final Cut Pro*.

2008 - Première assistante - réalisatrice à « Uglichin & Co » production de long- métrages pour la télévision, Moscou, Russie.

J’ai coordonné la préparation d’un long-métrage et supervisé la finalisation du montage et de la postsynchronisation des projets en cours.

Articles, interviews, émissions radio

15 articles de critique et autres textes de vulgarisation en français et en anglais

Critique de cinéma pour le site critique-film.fr (couverture du Festival de Cannes, sorties nationales). En tant que critique pour « Critique film », j’écris sur les films que je défends pour leurs qualités esthétiques et politiques. Je m’intéresse plus particulièrement aux films qui donnent à penser en formes sensibles singulières. Je porte également un vif intérêt au cinéma mineur, comme celui de femmes, ou encore de réalisateurs ou réalisatrices queer, entre autres.

Membre du syndicat français de la critique de cinéma

-TYUSHOVA Elena, 2020. « Critique : *La Femme des steppes le flic et l’œuf* (Deuxième avis) », publié le 22 septembre 2020. <https://www.critique-film.fr/critique-la-femme-des-steppes-le-flic-et-loeuf-deuxieme-avis/>

-TYUSHOVA Elena, 2020. « Critique : *Cancion sin nombre* (Deuxième avis) », publié le 12 août 2020. <https://www.critique-film.fr/critique-cancion-sin-nombre/>

-TYUSHOVA Elena, 2021. Critique : *Michel-Ange* (Deuxième avis) », publié le 11 mars 2021. <https://www.critique-film.fr/critique-michel-ange-2e-avis/>

-TYUSHOVA Elena, 2022. « Critique : *La Femme de Tchaïkovski* », publié le 16 octobre 2022. <https://www.critique-film.fr/critique-la-femme-de-tchaikovski/> 2022

-TYUSHOVA Elena, 2022. « Critique : *Sans filtre* », publié le 4 septembre 2022. <https://www.critique-film.fr/critique-sans-filtre/>

-TYUSHOVA Elena, 2022. « Critique express : *Decision to leave* », publié le 1 juin 2022. <https://www.critique-film.fr/critique-express-decision-to-leave/>

-TYUSHOVA Elena, 2022. « Critique : *Clara Sola* », publié le 7 mars 2022. <https://www.critique-film.fr/critique-clara-sola/>

-TYUSHOVA Elena, 2023. « Critique : deux courts de Pedro Almodovar », publié le 5 octobre 2023. <https://www.critique-film.fr/critique-deux-courts-de-pedro-almodovar/>

-TYUSHOVA Elena, 2023. « Le Palmarès du 10e Festival du Film Canadien à Dieppe (23 – 26 mars) », publié le 7 avril 2023. <https://www.critique-film.fr/le-palmares-du-10e-festival-du-film-canadien-a-dieppe-23-26-mars/>

-TYUSHOVA Elena, 2023. « Critique : *Le Capitaine Volkonogov s’est echappé* », publié le 27 mars 2023. <https://www.critique-film.fr/critique-le-capitaine-volkonogov-sest-echappe/>

-TYUSHOVA Elena, 2023. « Critique express : *L’Histoire naturelle de la destruction*», publié le 27 janvier 2023. <https://www.critique-film.fr/critique-express-lhistoire-naturelle-de-la-destruction/>

-TYUSHOVA Elena, 2023. « Critique : *La Fièvre de Petrov* », publié le 22 janvier 2023. <https://www.critique-film.fr/cannes-2022-la-fievre-de-petrov/>

Article rédigé en anglais sur l’exposition consacrée à Ingmar Bergman

-TYUSHOVA Elena, 2018. “365 Days Around the Sun: Ingmar Bergman’s Centenary”, Partizan Mag, publié le 7 décembre 2018. <https://partisanmag.by/?p=17714>

-TYUSHOVA Elena, **2018.** “365 Days Around the Sun: Ingmar Bergman’s Centenary” Odalisque Magazine, publié le 4 décembre 2018. <https://www.odalisquemagazine.com/articles/2018/12/04/365-days-around-the-sun-ingmar-bergmans-centenary-written-by>

Entretien avec Janna Kreuter, artiste-peintre

-TYUSHOVA Elena, 2011. « Entretien avec Janna Kreuter », publié sur le site ArtplaCritique, l’actualité de l’art contemporain, 2011.

<https://artplacritique.wordpress.com/2011/04/13/entretien-avec-janna-kreuter/>

Émission de radio

Intervenante invitée dans une émission de radio « Les sorcières de Paname », consacrée au féminisme et notamment aux corps des femmes dans le cinéma de Russ Meyer.

Organisatrices : Alice Jacquelin, Élise Benchimol.

Radio Libertaire (89.4 FM), 16 mai 2018.

Conférencière spécialisée en cinéma non-occidental

En tant que conférencière, je suis régulièrement sollicitée pour intervenir lors du festival de cinéma CAP à l'Est (Festival du Cinéma de l'Europe de l'Est), anciennement le Festival du cinéma russe de Montpellier, sous la direction de Laurence Thébault. Mon rôle consiste à présenter des films à des publics diversifiés, allant des connaisseurs aux débutants. À chaque présentation, je m'adapte au public pour partager avec lui les pensées sur l'histoire, la théorie et l'esthétique d'un film donné. Veuillez trouver ci-dessous la liste de mes dernières interventions.

-TYUSHOVA Elena, 2022. Présentation de la réalisatrice et du film, ainsi qu’animation du débat après la projection de *Poings desserrées* de Kira Kovalenko le 23 février 2022 au cinéma Diagonal à Montpellier.

-TYUSHOVA Elena, 2022. Présentation des réalisateurs et du film, ainsi qu’animation du débat après la projection de *La Fuite du capitaine Volkonogov* de Natasha Merkulova et Alexei Chupov le 2 décembre 2022 au cinéma Utopia de Montpellier dans le cadre de la première édition du CAP à l'Est (30 novembre - 4 décembre 2022).

-TYUSHOVA Elena, 2023. Conférence sur Binka Jeliaskova et la présentation de ses films *Nous étions jeunes* (1961) et *Le Ballon attaché* (1967) le 23 juillet 2023 à La Dieppe Scène Nationale à Dieppe.

-**TYUSHOVA Elena, 2023.** Présentation de *L’Éducation d’Ademoka* d’Adilkhan Yerzhanov dans le cadre de la deuxième édition du CAP à l'EST - Festival du Cinéma de l'Europe de l'Est, le 8 décembre 2023 au cinéma Nestor Burma à Montpellier.

Médiation culturelle à *La Fondation Cartier pour l’art contemporain*

Entre 2008 et 2009, j'ai assuré des visites guidées en français, en russe et en anglais des quatre expositions temporelles à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris. Dans le cadre de mes responsabilités en médiation culturelle, j'ai mené des recherches approfondies sur l'art contemporain et assuré des visites guidées en français, en russe et en anglais. J'ai transmis mes connaissances spécialisées, principalement en cinéma, en art vidéo, en installation, en peinture et en photographie, à des publics diversifiés et en trois langues. Je propose une approche critique de la production d'un artiste ou d'un réalisateur.

ENCADREMENT DE RECHERCHE,

enseignement et responsabilité pédagogique

Passionnée par la transmission des savoirs, je suis enseignante depuis onze ans et je dispense des cours dans quatre universités et une école spécialisée dans le numérique et Internet. J’ai créé et assuré trente-sept cours et ateliers semestriels et intensifs pour un total de 1 296 heures d’enseignement destinées aux étudiant·e·s en master et en licence. J’ai également dirigé deux mémoires de master 1, l’un en français et l’autre en anglais. D’autre part, j’étais membre de jurys pour des licences et des masters lorsque j’étais attachée temporaire de l’enseignement et de la recherche à l’université Picardie Jules Verne. L’élaboration de ces séminaires de recherche, des cours magistraux, des travaux dirigés et pratiques, ainsi que des ateliers, en français et en anglais est un véritable terrain de recherche théorique et pratique qui nourrit autant mes cours que mes publications et les communications. Ces recherches m’invitent également à une réflexion sur la méthodologie d’enseignement universitaire pour des étudiants de filières différentes, spécialisés ou non dans le cinéma. S'ajoute à cela la conception des examens et leur correction. Apporter le savoir et créer le dialogue sont au cœur de mon enseignement universitaire.

J'étais également responsable de l'évaluation des dossiers des étudiant·e·s étranger·ère·s en tant que référente pédagogique durant ma mission d’attachée temporaire de l’enseignement et de la recherche à l’université Paul-Valéry Montpellier 3.

Vous trouverez ci-dessous la liste de mes responsabilités d'enseignement et d'encadrement classées par niveaux et présentées en quelques lignes. Les encadrements de recherche sont indiqués en premier, suivis des enseignements, des mémoires de master 1, puis des cours avec leurs résumés correspondants jusqu’à licence 1. Les cours sur la critique, la médiation et les exercices pratiques sont marqués par un astérisque.

Direction des mémoires de Master 1

En tant qu'attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’université de Picardie Jules Verne, je supervise deux mémoires de recherche sur le cinéma américain dans ses rapports à l’intermédialité et aux études culturelles. Clément Dargaisse consacre son mémoire, « L’érotisme dans *Scream* de Wes Craven et quelques liens transfilmiques », aux trois premiers films de la saga et tente de définir l’érotisme du *slasher*. Ce mémoire de 50 pages, annexes et bibliographie non comprises, est rédigé en français et la soutenance est prévue pour le mois de mai 2025.

“Symmetry and Perspective in *2001: A Space Odyssey”* (« La symétrie et la perspective dans *2001, L’odyssée de l’espace* ») de Roxane Okunieva est un mémoire rédigé en anglais qui est dédié aux rencontres entre les arts dans *2001 : L’odyssée de l’espace* de Stanley Kubrick et spécifiquement aux rapports entre le cinéma et la peinture. La soutenance de ce mémoire de 50 pages, annexes et bibliographie non comprises est également prévue pour le mois de mai 2025.

Les cours dispensés en Master 1

Séminaire de recherche (TD 2h) 2024-2025

(TD, 2h x1, Master 1, 10 étudiants) Université de Picardie Jules Verne

Ce séminaire a initié les étudiants aux différentes approches de l’intermédialité au cinéma dans ses rapports à l’impureté, telle que pensée par André Bazin et Denis Lévy par la suite.

Les cours dispensés en Licence 3

THÉORIE ET ESTHÉTIQUE DU CINÉMA ET DES NOUVEAUX MÉDIA

Théorie du cinéma : Les pensées de l’intermédialité au cinema 2024-2025

(CM, 20h x 1 semestre, 80 étudiants) Université de Picardie Jules Verne

Le film est un objet intermédial. Dès ses débuts, l’art cinématographique témoigne de sa nature hétérogène : un ruban de celluloïd projette une série d'images, accompagnées au piano. Nous commencerons par étudier les écrits des avant-gardistes sur la pureté du cinéma, puis nous aborderons la pensée de l’impureté théorisée par André Bazin et affinée dans les années 1990 par Denis Lévy et Alain Badiou. Pour approfondir le sujet, nous nous intéresserons aux nouvelles recherches en intérimédialité. Ce cours propose d'étudier le cinéma dans ses rapports aux autres arts, en se concentrant en premier lieu sur la peinture et la musique à travers les textes de Jacques Aumont, Luc Vancheri et Youssef Ishaghpour, entre autres.

Formes sonores : L’opéra et le cinéma 2023-2024

(TD, 26h x1, Licence 3, 22 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

L’image cinématographique chante-t-elle, et l’opéra fait-il image ? Est-ce que la « violence de l’émotion » (Denis Lévy) qui peut nous saisir en voyant un film s’approche des sensations et émotions éprouvées lors d’un spectacle opératique ? Nous commencerons par une brève histoire de l’opéra et ses compositeurs incontournables Mozart, Wagner et Verdi et analyserons des séquences « opératiques » dans des films de Luchino Visconti, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Werner Herzog, Ingmar Bergman et Rainer Werner Fassbinder entre autres.

***Nouveaux media, Innovation et Communication* cours en anglais**2020-2021

 (TP, 37h x 1, Bachelors 3) ECV Digital - L’école du numérique et du web à Paris

 Ce cours, dispensé en anglais, se compose de trois modules. Le premier module « histoire des images » initie les étudiants à l'esthétique, aux aspects socio-économiques et aux études culturelles des images (peinture, photographie, cinéma, dessin, image publicitaire, etc.) Le deuxième module « innovation » donne une introduction aux nouvelles technologies numériques : réalité augmentée, réalité virtuelle, vidéo 360, dispositifs interactifs. Le troisième module « communication », vise à approfondir la maîtrise de l'anglais professionnel en s'appuyant sur l'étude des réseaux numériques et de la communication visuelle. Ce cours permet aux étudiants de rencontrer des professionnels afin de mieux connaître les différents domaines d'activités qui s'offrent à eux à l'issue de leur formation. Les professionnels de la réalisation en 360° et de la réalité augmentée ont assuré des masterclass.

CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Écriture et réalisation documentaire,* ***introduction aux techniques d’entretien*** 2023-2024

(Atelier, 18h x 1 semestre, 20 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Écriture, réalisation et montage d’un film documentaire sur un lieu historique. Au cœur de cet atelier se trouvent l'exploration de l’écriture et la réalisation d’un documentaire. Les étudiant·e·s travaillent en groupe sur un projet concernant un lieu historique local. Ils ont l'occasion d'apprendre les fondements de la réalisation de documentaires ou de reportages institutionnels, y compris la planification, la production et la diffusion de contenus qui mettent en valeur l'histoire et le patrimoine. Ils contactent les institutions culturelles locales afin de mener des entretiens soigneusement préparés au préalable. Chaque semaine, ils rendent compte de l’avancement de leurs recherches.

APPROCHES CULTURELLES

Approches culturelles du cinéma 2020-2021

(CM, 24h x 1 semestre, 100 étudiants) Université Paris Nanterre

Le cours est conçu comme une introduction aux principaux auteurs des *Cultural Studies* et à l'illustration de leurs théories dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la publicité. Émergeant dans le contexte britannique des années 1970, les *Cultural Studies* ont influencé toutes les disciplines, exerçant une influence significative sur les études visuelles et cinématographiques anglo-saxonnes et plus récemment, françaises. Nous étudierons les écrits de [Richard Hoggart](https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Hoggart), [E. P. Thompson](https://en.wikipedia.org/wiki/E._P._Thompson), [Raymond Williams](https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Williams), Judith Butler, Richard Dyer, Stuart Hill, Linda Williams, Laura Mulvey…

***Introduction to Media and Cultural Studies* cours en anglais**2020-2021

(Approches culturelles dans les études des médias)

(CM, 24h x 1 semestre, 10 étudiants) Université Paris Nanterre

Ce cours en anglais est sensiblement le même que le cours « Approches culturelles du cinéma » dispensé en français.

***Introduction to Cultural Studies: Bodies in Cinema* cours en anglais**2020-2021

(Introduction aux études culturelles : Les corps cinématographiques majeurs et mineurs)

(CM, 36h x 2 semestres, 100 étudiants) Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

 Ce cours est une introduction aux études culturelles et à leur application au cinéma, à travers l'analyse de la mise en scène des corps « majeurs » (blancs et virils…) et des corps « mineurs » (racisés, des femmes, intersectionnels…). Les théories de Laura Mulvey, Judith Butler et Richard Dyer seront particulièrement étudiées. Le cours se tient entièrement en anglais. Les étudiants devront passer un examen en anglais.

ANALYSE FILMIQUE

Analyse filmique 2024-2025

(TD, 20h x 1 semestre, 30 étudiants) Université de Picardie Jules Verne

Ce cours est une suite logique aux précédents cours d’analyse filmique. Il s’agira d’approfondir la description, l’interprétation et l’écriture à partir d’extraits de films, tout en apprenant les techniques de la dissertation.

Les cours dispensés en Licence 2

HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU CINÉMA

Histoire du cinéma scandinave 2024-2025

(CM, 20h x 1, 100 étudiants) Université de Picardie Jules Verne

Au cours de ce cours, nous étudierons les œuvres des cinéastes des pays scandinaves ainsi que les courants cinématographiques de l'époque du muet jusqu'au début du XXIe siècle, en considérant les films dans leur contexte politique et économique. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux dialogues entre les œuvres, comme l'influence de Victor Sjöström et Carl Theodor Dreyer sur le cinéma d'Ingmar Bergman, ou encore l'influence de Bergman sur l'œuvre de Liv Ullmann.

Études d’œuvre : Ingmar Bergman 2023-2024

(TP, 26h x 1, 20 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Ce cours étudiera l’œuvre cinématographique d’Ingmar Bergman (1918-2007), homme de théâtre, metteur en scène d’opéra, auteur radiophonique, réalisateur de films pour la télévision. Les analyses soulèveront l’impureté/l’intermédialité, c’est-à-dire les singularités de son œuvre dans leur rapport aux autres arts et porteront en particulier sur 8 longs-métrages en privilégiant ses films « incontournables » des années 1960. Ces films, *Un été avec Monika* (1953), *Le Septième sceau* (1957), *Les Fraises sauvages* (1957), *Les Communiants* (1963), *Le Silence* (1963), *Persona* (1966), *L’Heure du loup* (1968) et *La Honte* (1968), donneront également l’occasion de penser la notion de la modernité cinématographique.

Études d’œuvre : R.W. Fassbinder 2022-2023

(TP, 26h x 1, 15 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Ce cours propose une étude de l’œuvre de Rainer Werner Fassbinder dans un contexte historique et esthétique de l’Allemagne d’après-guerre. Nous étudions dix films et nous intéressons tout particulièrement à l’écriture de l’histoire de l’Allemagne ainsi qu’au mélodrame distancié. Enfin, l’œuvre de Rainer Werner Fassbinder fournira matière à travailler la méthodologie de la dissertation.

THÉORIE DU CINÉMA

Théories du spectacle :* *Cinéma, théâtre et opéra - les rencontres entre les arts 2024-2025

(CM, 20h x 1, 200 étudiants) Université de Picardie Jules Verne

 Ce cours magistral offre aux étudiants un aperçu historique de l’opéra et du théâtre, aborde la notion de mise en scène de manière problématique et étudie des cas précis d'artistes qui se sont illustrés dans plusieurs disciplines, à la fois comme metteurs en scène d'opéra et de théâtre, mais aussi comme réalisateurs. Au travers de ce cours magistral, nous tenterons de répondre aux questions ontologiques sur la nature de ces différents arts grâce aux théories majeures et en nous intéressant particulièrement aux différences entre la mise en scène d’un corps cinématographique et d’un corps sur la scène.

CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE

*Exercice de réalisation : de la direction d’acteur au montage 2021-2022

(TP, 52h x 1, 30 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Dans ce cours intensif d'une semaine, les étudiants travaillent en groupes de 5-6. Ils choisissent une séquence ou un court-métrage parmi les scénarios proposés ou en écrivent eux-mêmes. La séquence ou le film ne doit pas dépasser 4 minutes et comporter au maximum 2 rôles avec du dialogue. Ils doivent ensuite l'adapter à l'écran avec les membres de leur groupe ou avec les étudiants en études théâtrales qui interprètent les rôles. Le choix des prises de vue et du montage est agrémenté d'un dossier qui accompagne le film. Ils doivent montrer la position adoptée par rapport à la narration cinématographique et à l’esthétique.

* Théorie et pratique du montage 2021-2022

(TP, 52h x 1, 35 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Dans ce cours intensif, nous commençons par étudier les grandes théories du montage. Ensuite, les étudiants sont invités à réécrire des séquences de films préexistantes et à les remonter afin d'expérimenter les différents registres cinématographiques et de changer le sens de la scène à travers le rythme de la séquence.

*Théorie et pratique de la direction d’acteur 2015-2018

(TD, 36h x 3 semestres, 125 étudiants) Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Ce cours a pour objectif de préparer les étudiantes pour l’exercice de réalisation en s’intéressant particulièrement à la direction d’acteur. Comment s’adapter aux différents profils de comédiens ? Comment s’entraîner à diriger différents registres de jeu cinématographique ? Comment formuler clairement et précisément ses intentions à un acteur ? Il s’agit également d’apprendre à adopter un langage commun de travail entre comédiens et réalisateur, à diriger un comédien pendant une séance de casting, à le sensibiliser au déplacement dans un cadre imposé par la mise en scène, à anticiper l’écart entre le jeu de l’acteur et ce que filme le chef opérateur. Chaque année des professionnels du cinéma et du théâtre sont intervenus.

ANALYSE FILMIQUE

Méthodologie de l’analyse filmique 2022-2023

(TP, 26h x 2, 80 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Couplé à un cours magistral consacré aux grands gestes méthodologiques de l’analyse, ces travaux pratiques est l’occasion d’une mise en pratique des gestes, méthodes de l’analyse filmique sur des films variés ainsi qu’exercice de rédaction de la dissertation.

Les cours dispensés en Licence 1

HISTOIRE DU CINÉMA

Histoire du cinéma de 1895 à 1945 2024-2025

(CM, 20h x 1, 200 étudiants) Université de Picardie Jules Verne

Nous étudierons l’art cinématographique de sa naissance jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En commençant par ses débuts comme attraction foraine, nous nous intéresserons à ses différentes inventions techniques et esthétiques, développements économiques et courants cinématographiques de 1895 à 1945. Le cours sensibilisera aux questions politiques que soulève l’histoire du cinéma, et initiera les étudiants à ses enjeux post-coloniaux, décoloniaux et transnationaux. Une place spéciale est réservée aux femmes « oubliées » de l’histoire du cinéma.

Histoire du cinéma de 1945 à nos jours 2024-2025

(CM, 20h x 1, 200 étudiants) Université de Picardie Jules Verne

Poursuite de l’histoire du cinéma de l’après-guerre à nos jours et initiation aux différentes approches de l’histoire du cinéma. Cette période est marquée par un déploiement et une variété sans précédent des formes et des modes de création à l’échelle internationale. Tout en maintenant une progression essentiellement rythmée par les évolutions techniques, esthétiques et économiques du cinéma, le cours sensibilisera aux questions politiques que soulève cette internationalisation de l’histoire du cinéma, et initiera les étudiants à ses enjeux féministes, post-coloniaux, décoloniaux et transnationaux.

Les cinémas muets d’Europe du Nord (1917-1930) 2023-2024

(TD, 26h x 1, 30 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Durant ce cours nous passerons en revue les grands classiques des cinémas muets allemand, danois et suédois de 1917 à 1930 dans leurs ancrages dans l’histoire du début du 20e siècle. Nous étudierons le terme polysémique d'« expressionnisme » en tant que période dans l’histoire des arts, qualité stylistique et son utilisation au cinéma. Nous analyserons comment l’expressivité du cinéma muet se déploie à travers l’esthétique du son et de l’image (le jeu des acteurs, le décor, le cadrage etc.). Des études approfondies seront consacrées aux cinéastes allemands Robert Wiene, Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau, ainsi que Mauritz Stiller et Victor Sjöström en Suède et Carl Theodor Dreyer au Danemark.

Histoire du cinéma russe et soviétique 2022-2023

(TD, 26h x 2, 70 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Les cinémas soviétique et russe sont étudiés de manière chronologique en prenant en compte les bouleversements politiques, économiques et culturels du pays. Nous nous intéressons à Sergueï Eisenstein et sa théorie du montage, aux cinéastes de la période du Dégel, surtout des réalisatrices (Kira Muratova, Larissa Chepitko) et jusqu’aux cinéastes exilés contemporains tels qu’Andreï Zviaguintsev et Kirill Serebrennikov.

Histoire du cinéma suédois (1927-1980) 2021-2022

(TD, 19,5h x 2, 60 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Nous explorons les grands classiques du cinéma suédois à travers les œuvres de Mai Zetterling, Bo Widerberg, Hasse Ekman, Arne Mattson, Arne Sücksdorff, Roy Andresson et Ingmar Bergman en pensant ces cinémas à travers les perspectives d’études culturelles.

ESTHÉTIQUE DU CINÉMA

Poétique du théâtre au cinéma 2021-2022

(TD, 26h x 2, 70 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Ce cours explore les grands classiques du cinéma et du théâtre en vue de proposer une approche historique de l’esthétique. Nous travaillons sur les multiples formes théâtrales au cinéma dont l’adaptation des pièces au cinéma, leur mise en scène cinématographique, le jeu du comédien au cinéma et au théâtre.

Le cinéma et le théâtre scandinaves 2019-2021

(CM, 36h x 2 semestres, 80 étudiants) Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Ce cours introduit les grands classiques du cinéma et du théâtre scandinaves de la seconde moitié du XIXe au XXIe siècle en vue de proposer une approche historique et esthétique.

Le cinéma et l’opéra 2018-2019

(CM, 36h x 1 semestre, 20 étudiants) Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Est-ce que l’image cinématographique chante et l’opéra fait-elle image ? Est-ce que la « ‘violence’ de l’émotion » (Denis Lévy) qui puisse nous saisir en voyant un film s’approche des sensations et émotions éprouvées lors d’un spectacle opératique ? Dans une approche phénoménologique, ce cours propose de considérer un nombre d’exemples cinématographiques d’impureté opératique « globale » ou « locale » (Alain Badiou et Denis Lévy).

Le cinéma et les autres arts 2015-2018

(CM, 36h x 3 semestres, 150 étudiants) Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

 Ce cours a un double objectif. Tout d'abord, nous étudions des œuvres importantes de l'histoire du cinéma et des autres arts. Par ailleurs, il s'agit de travailler sur les multiples confrontations entre les arts, par exemple de quelle manière la musique s’intègre dans le cinéma, la sculpture et la littérature ?

CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE

*Atelier *« J’aime ce film, je fais un remake » : développer, écrire, réaliser et monter un court-métrage à partir d’une séquence préexistante »* 2023-2024(18h x 1, 20 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Comment s’approprier une séquence d’un film qu’on aime ? À partir des choix argumentés des étudiants dans une approche critique et cinéphilique, nous sélectionnons quelques séquences dans des films existants. Les étudiant.e.s sont invité.e.s à les analyser, les adapter, les réécrire pour ensuite les réaliser et monter. Le montage cherche à retrouver le rythme de la séquence d’origine pour recréer sa « musicalité ». Nous abordons l’écriture et la structuration du récit, le découpage technique, dépouillement, repérage, le tournage et la post-production.

CRITIQUE

*Atelier *La cinéphilie, la critique de cinéma et les festivals* 2023-2024

(18h x 1, 35 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Après une introduction à l’histoire de la critique et de la cinéphilie, et notamment aux pensées de Serge Daney et d’André Bazin entre autres, ainsi qu’à l’histoire du festival de Cannes et aux modalités de la programmation cinématographique, l’objectif de ce cours est de rédiger plusieurs critiques en groupe, en privilégiant d’une part le développement d’une pensée critique autonome et d’autre part l’entraînement des étudiants aux entretiens avec l’équipe technique de réalisation. Ces types d’entretien ont lieu avec les étudiant.e.s, mais également avec des invitées professionnelles.

* Atelier *La critique de cinéma : regarder, décrire, mémoriser et analyser* 2023-2024

(18h x 1, 35 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Que signifie critiquer un film ? Quel est le but d’une critique ? Quelles différences entre les impressions et les discussions des spectateurs « amateurs » après un visionnage, analyse académique d’un film et critique d’un film ? Quelles sont les caractéristiques de la description d’un film, son résumé et l’analyse ? Quelles sont les diverses manières d’analyser ou de critiquer un film ? Cet atelier propose une introduction au métier de critique avec à la fin la production d’une critique d’un film.

ÉTUDES CULTURELLES

***Introduction to Cultural Studies and Staging* cours en anglais**2021-2023

(Études culturelles du cinéma : La mise en scène)

(CM, 36h x 2 semestres, 100 étudiants) Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

 Ce cours est une introduction aux études culturelles et à leur application au cinéma, à travers l'analyse de la mise en scène. Les théories des auteurs majeurs des études culturelles sont étudiées, comme celles de Paul Willis, Angela McRobbie, Charlotte Brundson, Stuart Hall et Richard Dyer. Le cours est dispensé entièrement en anglais et les étudiant·e·s doivent passer l’examen en anglais.

ANALYSE FILMIQUE

Analyse filmique

(TD, 20h x1, Licence1, 40 étudiants) Université de Picardie Jules Verne 2024-2025

Ce cours est une initiation à l’analyse filmique. Nous nous entraînons à décrire l’image cinématographique et le son, apprenons le vocabulaire technique et commençons à interpréter les images.

Initiation à l’analyse filmique 2021-2022

(TD, 26h x1, 25 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Ce cours est une initiation à l’analyse filmique et s’intéresse aux développements des interprétations des images cinématographiques à partir de l’activité d’observation et de description.

***Introduction to Film Analysis* cours en anglais** 2021-2022

(TD, 26h x1, 20 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

C’est sensiblement même cours qu’*Initiation à l’analyse filmique* dispenséen anglais.

MÉTHODOLOGIE UNIVERSITAIRE

Méthodologie du travail universitaire 2022-2023

(TD, 6h x1, 10 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Ce cours propose des méthodes de prise des notes à partir de différents supports (visuel, audio, notes de cours), ainsi qu’une introduction à la rédaction de dissertation.

Vocabulaire et outils de la description audiovisuelle 2022-2023

(TD, 26h x1, 25 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Ce cours sert à acquérir le vocabulaire nécessaire à l’analyse des images audiovisuelles.

Projet Professionnel Personnalisé 2021-2022

(TD, 6h x 4, 120 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Ce cours donne une introduction à la méthodologie de la recherche universitaire. Nous aborderons entre autres comment mener les recherches bibliographiques et rédiger une dissertation.

Renforcement méthodologique et disciplinaire 2023-2024

(TD, 2h x 9, 60 étudiants) Université Paul-Valéry Montpellier 3

Dans ce module réservé aux étudiants·es ayant des difficultés dans les cours de cinéma, nous chercherons à identifier les problèmes rencontrés afin de mettre en place une stratégie de remédiation dans les disciplines (histoire, esthétique, analyse filmique, etc.).

AUTRES COMPETENCES

Bénévolat

Depuis 2018

Présidente de l’association culturelle *21Lab*(production musicale et d’œuvres audio-visuelles). Actualité : sortie de l’album *Vindarna* de Sofie Sörman.

En tant que présidente de l’association, je convoque l’assemblée générale et le conseil d’administration, je supervise également la conduite des activités de l’association et anime les réunions.

Langues maîtrisées

Français / Anglais / Russe / Suédois

Pratique musicale

Piano classique et synthétiseur (en solo et en groupe)