

Caroline Zéau
avenue Floréal 13
1006 Lausanne
Suisse
c_zeau@yahoo.fr

Maître de conférences en cinéma à l'Université de Picardie Jules Verne, Amiens (2008 -)
Responsable du Diplôme d'Université « Réalisation documentaire de création », UPJV, (2013 -)
Chargée de cours à l'École Supérieure d'Études Cinématographiques (2004 -)

FORMATION

2004 : Docteure en Esthétique, sciences et technologies des arts, Université Paris 8. Thèse : *La politique de production de l'Office national du film du Canada 1939-2003 : un cas d'institution d'intervention publique dans l'activité cinématographique*, sous la dir. de Claudine Eizykman

ENSEIGNEMENT

FACULTE DES ARTS DE L'UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, Amiens (2008-) :

Création et direction pédagogique et administrative du Diplôme d'Université (DU) « Réalisation documentaire de création » (2013-). Formation à finalité professionnelle, niveau Master 2.

Cours dispensés (licence /Master/DU) :

- Histoire du cinéma (Licence 1)
- Histoire et esthétique du cinéma documentaire (Licence 2 et 3)
- Théorie et poïétique du documentaire (Master/DU)
- Méthodologie du travail universitaire (Licence 1)
- Historiographie et initiation à la recherche (Licence 3)
- Méthodologie de la recherche (Master)

LES ATELIERS VARAN (2015 -) :

Cours dispensés :

- Les écritures du cinéma documentaire

ÉCOLE SUPERIEURE LIBRE D'ÉTUDES CINEMATOGRAPHIQUES (2004 -) :

Élaboration pédagogique du cursus « Méthodologie du documentaire ».

Cours dispensés :

- Méthodologie de la réalisation de films documentaires
- Histoire et esthétique du documentaire

UNIVERSITE PARIS 8 (2001-2008):

Cours dispensés :

- Le cinéma direct canadien: histoire d'une émancipation cinématographique
- Cinéma direct : la "Filmographie choisie" de Mario Ruspoli
- Cinéma direct / Cinéma vérité
- Méthodologie du travail universitaire (Licence)

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES, ENCADREMENT, EXPERTISES

- Création et direction du DU Réalisation documentaire de création (2013 -).
- Responsable de la mobilité internationale (2009-2013)
- Coordinatrice du Plan Réussite en Licence (2010-2013)
- Responsable du département Arts du spectacle (2014)
- Participation au jury de certification complémentaire cinéma, Académie d'Amiens (2012 -)
- Expertises de textes pour la revue *Nouvelles « vues » pour le cinéma québécois* (Université Concordia) et pour le *Bulletin d'histoire politique* (UQAM).

PUBLICATIONS

1. Ouvrage

L'Office national du film et le cinéma canadien (1939-2003). Éloge de la frugalité, Bruxelles, Éditions scientifiques internationales Peter Lang, 2006 (463 pages).

2. Articles et chapitres d'ouvrages**– Chapitres d'ouvrages**

« Dans le différé du direct. Télévision, cinéma et téléphone dans les premiers films de cinéma vérité étasuniens (1960-1963) », in : Alain Boillat et Laurent Guido (dir.), *Loin des yeux... le cinéma. Imaginaire visuel des technologies de communication*, Lausanne, L'âge d'homme, 2015 (publication à comité de lecture – à paraître).

« Le Cinéma Vérité et la "non-fiction". À partir de *With Love from Truman* d'Albert et David Maysles », in : Alison James et Christophe Reig (dir.), *Frontières de la non-fiction. L'esthétique documentaire et ses objets*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, janvier 2014 (publication à comité de lecture).

« Sommeil volé ou sommeil feint. Filmer celui qui dort, un enjeu éthique et artistique pour le cinéma documentaire », in : Véronique Dalmaso et Stéphanie Smalbeen (dir.), *Façons d'endormis. Le sommeil dans l'art contemporain*,

Éd. Le Manuscrit, coll. Recherche et université/Via Artis, 2014 (publication à comité de lecture).

« Faire, dire et voir : présences du travail dans le cinéma documentaire », in : Jean-Pierre Géhin et Hélène Stevens (dir.), *Images du travail, travail des Images*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, pp. 131-142 (publication à comité de lecture).

« Ces paysages qui parlent (sur *Le temps des Grâces* de Dominique Marchais) », in : Fabienne Costa et Danièle Méaux (dir.), *Paysages en devenir*, Saint-Etienne, Presses Universitaires de Saint-Etienne, 2012, pp. 149-158 (publication à comité de lecture).

– **En revues**

« Du devenir de la notion de documentaire à l'ONF : des discours aux formes », in : Michèle Garneau (dir.), « L'exemplarité documentaire : dynamique et enjeux de la démarche patrimoniale à l'ONF », *Imaginations. Journal of Cross-Cultural Image Studies* (revue à comité de lecture, Université d'Alberta), volume 6-1, juin 2015. <http://imaginations.csj.ualberta.ca/?p=6582>

« L'objectivation poétique de l'expérience du travail dans *Entrée du personnel* de Manuela Frésil », *ethnographiques.org* Revue en ligne de sciences humaines et sociales (revue à comité de lecture, Université de Neuchâtel), novembre 2012.

« Pour une archéologie du paysage humain : d'*Innisfree* à *Recuerdos de una mañana* », *Images documentaires* n°73/74, consacré à José Luis Guerin, 2012, pp. 31-43.

« La vie, la mort, les objets. *Vacances prolongées*, Johan van der Keuken », *Vertigo* n° 39, hiver 2011, pp. 15-19.

« Mario Ruspoli et *Méthode 1*. Le cinéma direct pour le bien commun », *Décadrages* (revue à comité de lecture, Université de Lausanne) n° 18, 2011, pp. 69-85.

« Cinéaste ou propagandiste ? John Grierson et « l'idée documentaire » », *1895. Revue d'histoire du cinéma* (revue à comité de lecture) n° 55, 2008, pp. 53-74. Mis en ligne le 01 juin 2011, URL : <http://1895.revues.org/4104>

« Norman McLaren artiste d'État ou les vertus créatrices de l'ascèse » dans *Nouvelles vues* sur le cinéma québécois (revue à comité de lecture, Université Concordia), n° 7, 2007, en ligne (http://cinema-quebecois.net/index.php/articles/7/zeau_mclaren).

3. Articles brefs, critiques, recensions :

« Gilles Groulx, le Lynx inquiet », livret du coffret DVD *Gilles Groulx, les années 60*, Survivance, 2015.

Cinéma du Réel 2015 : « *L'œuvre des jours* de Bruno Baillargeon », « *Noche Herida* de Nicolas Rincon Gille » et « *C'est quoi ce travail ?* de Sébastien Jousse et Luc Joulé », *Images documentaires* n°82 /83 juillet 2015

« *The Stone River* de Giovanni Donfrancesco », *Images documentaires* n° 80, juillet 2014.

« Le beau plaisir... d'enseigner le documentaire », *Images documentaires* n° 75/76, décembre 2012.

« Le cinéma de tous les temps... », *Le temps dans le cinéma documentaire*, ADDOC Collection cinéma documentaire, L'Harmattan, 2012.

« Dédicace Albert Maysles », *Cinéma du réel 2010* », 1895. *Revue d'histoire du cinéma*, n°62, décembre 2010.

« Quel avenir pour le cinéma à l'ONF ? », *24 Images* n°149, octobre-novembre 2010, pp.15-16.

« Cinéma du Réel. Festival international de films documentaires (5-17 mars 2009) », 1895. *Revue d'histoire du cinéma* n°58, octobre 2009.

« Un nouveau coffret DVD du BFI. *Land of Promise : the British Documentary Movement 1930-1950* », 1895. *Revue d'histoire du cinéma* n° 58, octobre 2009.

« Cinéma du Réel 2008 : un aperçu », 1895. *Revue d'histoire du cinéma*, n°55, juin 2008.

Articles publiés dans le catalogue des *Rencontres du cinéma documentaire* :

- « Le cinéma direct, une esthétique de l'indépendance », octobre 2005
- « *Retour en Normandie* de Nicolas Philibert », octobre 2007
- « Les films de José Luis Guerin » et « Entretien avec José Luis Guerin », octobre 2008
- « Où commence le personnage ? », octobre 2009
- « Ce que le film fait de la parole (et réciproquement) », octobre 2010
- « Étrangeté des formes familières ou la poésie des casseroles », octobre 2011
- « Le double-je de l'amateur professionnel », octobre 2012
- « De l'art du mensonge révélateur », novembre 2013
- « Beau comme la rencontre fortuite, sur un écran, d'un héron et d'une cigale... », octobre 2014

– Organisation :

Journée d'étude « Cinéma et participation : Histoire et perspectives du cinéma d'intervention sociale », Université de Picardie Jules-Verne (en préparation, décembre 2015).

Colloque international, « Le numérique et le "direct" : nouvelles approches des cinémas légers dans le monde », co-direction Benoît Turquety (UNIL, Lausanne) / Caroline Zéau (UPJV, Amiens) (en préparation, novembre 2016).

– Interventions :

« Contribution de l'amateur dans le cinéma documentaire : autour de l'idée de participation en cinéma », *Amateur en cinéma, un autre paradigme ?* colloque organisé par Valérie Vignaux (Université de Tours) et Benoît Turquety (Université de Lausanne), Tours, 23 et 24 juin 2015.

« Le cinéma direct selon Mario Ruspoli », Les dimanches de Varan, 31 mai et 7 juin 2015.

« De la scénarisation au montage : le monteur comme co-auteur du cinéma direct », *Les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel sont-ils des auteurs ?*, colloque international organisé par Jacques Sapiéga, SATIS/laboratoire ASTRAM, Université Aubagne - Aix-Marseille, 12 et 13 septembre 2014.

« La double vocation didactique du cinéma d'animation à l'ONF », *Pour une didactique du cinéma*, colloque organisé par Valérie Vignaux (Université F. Rabelais de Tours) et Philippe Bourdier (Université d'Orléans), 22 juin 2012, Orléans.

« Sommeil volé ou sommeil feint ? Filmer celui qui dort, un enjeu éthique et artistique pour le cinéma documentaire », *Façons d'endormis. La représentation du sommeil dans l'art contemporain*, colloque organisé par Véronique Dalmasso et Stéphanie Smallbeen, Centre de Recherche en Arts, UFR des Arts, UPJV - FRAC Picardie, 29 novembre 2012.

« La Cinéma Vérité et la non-fiction à partir de *With Love from Truman* de Albert et David Maysles, 1966 », *Frontières de la non-fiction, l'esthétique documentaire et ses objets*, Centre à Paris de l'Université de Chicago, 24 février 2012, Paris.

- Membre du Conseil d'administration du Centre de création cinématographique Périphérie (Montreuil).
- Participation à la programmation, aux ateliers de formation continue et aux catalogues du festival *Rencontres du cinéma documentaire*.
- Conception et participation à la table ronde « Le cinéma direct, une matrice pour le documentaire ? », organisée dans le cadre des Rencontres du cinéma documentaire de Périphérie, animée par Emmanuel Burdeau, en présence des réalisateurs Marianna Otero, Manuela Frésil et François-Xavier Drouet, octobre 2014.
- Activités d'éducation à l'image auprès de Collège en cinéma, de Périphérie (modules de formation dans le cadre des Rencontres du cinéma documentaire et des Observatoires documentaires), et de l'Académie d'Amiens.
- Tables rondes, jurys de festivals, accompagnement de séances et animation de débats (Périphérie, Cinéma St-Leu, Le Bal, Documentaire sur grand écran), pilotage du premier jury junior dans le cadre des Rencontres Internationales du documentaire de Montréal (RIDM), novembre 2014.
- Bonus vidéo « Pierre Perrault et le cinéma direct » du DVD *La Bête Lumineuse* de Pierre Perrault, Potemkine, 2013.
- Dans le cadre du programme « Histoire vivante » de la Radio Télévision Suisse, participation à l'émission « Le doc dans tous ses états » consacrée à John Grierson en janvier 2014.

DOMAINES DE RECHERCHE

Historiographie et théorie du cinéma documentaire : histoire discursive / genèse du « genre ».

Esthétique et poïétique du cinéma documentaire contemporain : des pratiques aux formes ;

Histoire et problématiques des structures institutionnelles et associatives de production cinématographique : organisations, politiques de production, et émanations esthétiques ;

La production artisanale : animation et documentaire ;

Histoire et esthétique du cinéma direct (français, canadien, étasunien) ;

Histoire du cinéma canadien et québécois (fiction, documentaire et animation) ;

L'école documentaire britannique (John Grierson etc.).

Travaux de recherche en cours :

- les modalités de la notion de « participation » en cinéma
- Le cinéma direct : une matrice du cinéma documentaire contemporain
- Quelles perspectives pour le cinéma artisanal ? Stratégies économiques / usages de production / spécificités esthétiques

