

**Campagne 2024 de qualification
aux fonctions de Maître de Conférence**

**DOSSIER DE CANDIDATURE À LA QUALIFICATION
AUX FONCTIONS
DE MAÎTRE DE CONFÉRENCE**

SECTION CNU 18

CV analytique

FREDERIQUE LAMBERT

Docteure en Études Cinématographiques

**Enseignante Agrégée de Lettres Modernes
en poste spécifique Lettres Modernes-Cinéma-Audiovisuel
dans l'enseignement secondaire**

SOMMAIRE

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE.....	2
CURRICULUM VITAE ANALYTIQUE.....	3
1. FORMATION.....	4
2. DOCTORAT, LABORATOIRES DE RATTACHEMENT ET DOMAINES DE RECHERCHE.....	7
3. PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES.....	11
4. RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE.....	15
5. SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT.....	17
6. ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS À L'UNIVERSITÉ.....	19
7. ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS EN SECTION CINÉMA-AUDIOVISUEL.....	22
8. RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES DANS LE SECONDAIRE.....	25
9. ACTIVITÉS DE DIFFUSION DE LA CRÉATION ET DE LA CULTURE POUR LE GRAND PUBLIC ..	26
10. ACTIVITÉS DE MÉDIATION CULTURELLE DANS UN CADRE PÉDAGOGIQUE.....	27
11. ANNEXES 1 : CURRICULUM RÉDIGÉ.....	29
12. ANNEXES 2 : LETTRES D'ACCEPTATION.....	31

CURRICULUM VITAE ANALYTIQUE

État-Civil

Frédérique Lambert
Née le 26/02/1975
164 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint Denis
06 72 20 72 87
frederiquelambert@yahoo.fr

Domaines de recherche

Genres cinématographiques (théories et pragmatiques)
Études Culturelles
Postmodernisme, Pop Culture, théories esthétiques
Esthétique de l'image numérique : effets visuels, 3-D, réseaux sociaux, intelligence artificielle
Réemplois de l'image, *remakes*, remédiatisations
Transmédialités
Narratologie, écritures scénaristiques
Poétique épique
Modes et conduites de création

Position actuelle

Enseignante de Cinéma - Audiovisuel agrégée de Lettres Modernes en congé formation 2023-2024
Chargée de TD à Paris 3 Sorbonne Nouvelle (autorisation d'enseigner en congé formation)
Chercheuse associée au laboratoire LIRCES – Université Côte d'Azur
Docteure de l'unité de recherche HAR – Université Paris Nanterre

Formation

Préparation aux concours de l'INSP (ex ENA)
Capes externe et Agrégation interne de Lettres Modernes
Doctorat d'Études Cinématographiques – Paris Nanterre / ENS Ulm
Mastère II d'Études Cinématographiques *Écritures des Mondes Contemporains* – Paris Cité
Mastère I de Philosophie – Université de Provence

Publications et communications scientifiques

1 essai sur l'esthétique du cinéma (à paraître)
4 articles (à paraître)
5 communications
Divers ouvrages pour des éditions scolaires

Enseignements

Environ 1400 h de TD, TP et CM en théorie du cinéma, esthétique, analyse filmique, découpage technique, mise en scène, montage, perfectionnement rédactionnel
Environ 2500 heures de cours de cinéma du collège au lycée : théorie, histoire, analyse, scénario, découpage technique, mise en scène, tournage, montage, postproduction, diffusion
13 ans d'enseignement du français et des Lettres Modernes en collège et lycée publics et privés

Activités administratives

Participations à l'organisation de colloques et d'évènements culturels
Participation au comité de lecture d'une revue
Coordinations pédagogiques et culturelles
Recherches de financement
Acquisitions (matériel audiovisuel)
Création d'une association dédiée à l'aide à la création et à l'insertion des étudiants de cinéma

CURRICULUM VITAE ANALYTIQUE

Frédérique Lambert

48 ans

164, avenue du président Wilson - 93210 La Plaine Saint Denis

Tel : 06 72 20 72 87

Courriel professionnel : frederique.lambert@sorbonne-nouvelle.fr

Courriel personnel : frederiquelambert@yahoo.fr

Professeure agrégée de Lettres Modernes spécialisée en enseignement Cinéma-Audiovisuel

Coordinatrice des enseignements et partenariats culturels

Lycée Bristol

10, avenue Saint Nicolas

06400 Cannes

En position de congé formation en 2023-2024

Chercheuse en Études Cinématographiques et Sciences de l'Information et de la Communication

Unité de Recherche Histoire des Arts et des Représentations (HAR)

Code unité : ED138 – code 200918484G

UFR PHILLIA / Université Paris Nanterre

Docteure associée : publication en cours aux Presses Universitaires de Nanterre

Laboratoire Interdisciplinaire Récits Cultures Et Sociétés (LIRCES)

Code unité : EA 3159 – Code RNSR : 200014458V

EUR CREATES / UCA

Chercheuse associée : publication en cours, communication, participations aux organisations des colloques du laboratoire

Note à l'intention des membres du CNU

Mon parcours étant, peut-être, étonnant, je rajoute cette note et je décris mon parcours en annexe de CV.

En effet, au tout début de mon Doctorat j'ai été recrutée sur poste spécifique en Cinéma-audiovisuel, en lycée à Cannes, où j'ai été mutée au par mouvement national. Je voulais enseigner en cinéma après avoir enseigné en Lettres Modernes dans l'académie de Versailles, et cela ne semblait pas contradictoire à mon directeur de thèse, Alain Kleinberger. J'ai donc accepté ce qui m'a semblé alors être une opportunité tout en étant chargée de cours à Nanterre pour ne pas perdre le lien avec mon laboratoire HAR, en faisant des trajets hebdomadaires.

Puis, Alain Kleinberger est tombé gravement malade. J'ai attendu pendant un an pour savoir s'il reprendrait ses fonctions. Finalement, j'ai dû me mettre en quête d'un nouveau directeur. C'est Antoine de Baecque, dont j'avais lu les articles sur le néo-péplum, entre autres, et avec l'accord du directeur de l'UFR PHILLIA, William Marx, qui a eu la générosité de reprendre, en quelque sorte, ce travail, que j'ai alors réorienté dans la direction qu'il m'indiquait.

J'ai poursuivi les enseignements universitaires au gré des possibilités de mon emploi du temps en lycée où il y avait un besoin en coordination notamment à partir de 2020 et des besoins des universités,

Pour ces raisons, je ne suis pas parvenue à publier et à beaucoup communiquer dans un premier temps. À partir de ma soutenance (une des premières en visioconférence en novembre 2020), j'ai commencé à communiquer, à produire des articles et à travailler à un essai en esthétique préconisé pendant ma soutenance.

Ceci explique, la COVID aidant, que mes travaux soient encore tous à paraître et non parus.

1. FORMATION

1.1 CONCOURS ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

- 2023 Qualification aux fonctions de Maître de Conférence**
Préparation au concours d'entrée de l'INSP (ex ENA)
- 2020 Doctorat d'Études Cinématographiques**
Titre de la thèse : *Permanences et variation du souffle épique dans le néo-péplum hollywoodien (2000-2018)*
Soutenue le 05 novembre 2020
Sous la direction d'Antoine de Baecque
Président du jury : Antoine de Baecque
Rapporteur.es : Christel Taillibert et Réjane Hamus-Vallée
Assesseurs : Martin Barnier, Gaspard Delon, Fabien Bouilly
École doctorale HAR Université Paris Nanterre
(Pas de mention, l'université ne délivrant plus de mention aux thèses soutenues)
- 2014 Agrégation interne de Lettres Modernes**
Université Paris Nanterre
- 2009 CAPES externe de Lettres Modernes**
Candidate libre
- 2003 Mastère II (ex diplôme d'Études Supérieures Spécialisées - DESS)**
Documentaire - Écritures des mondes contemporains
Titre du mémoire : « Filmer l'école : mise en scène du réel et fiction documentaire »
Sous la direction de Marie-Thérèse Roche Le Bourdonnec
Mention Bien
Université Paris Cité
- 2000 Capes et Agrégation externes de Philosophie**
Admissibilité au Capes externe de Philosophie
Université de Provence
- 1999 Mastère I (ex maîtrise en Philosophie)**
Titre du mémoire majeur : « Du possible au virtuel dans la philosophie d'Henri Bergson »,
Sous la direction du Professeur Gérard Lebrun
Titre du mémoire mineur : « Force et loi dans la philosophie politique de Nicolas Machiavel »,
Sous la direction du Professeur Alonso de Tordesillas
Mention « Très Bien »
Université de Provence
- 1997 Licence de Philosophie**
Mention « Assez Bien »
Université de Provence
- 1994 Baccalauréat général série B**
Mention Bien
Lycée Joliot-Curie (Aubagne)
- 1994 BAFA Animation**

1.2 COMPÉTENCES EN LANGUES VIVANTES ET LANGUES ANCIENNES

Anglais	Bon niveau
Allemand	Niveau élémentaire
Portugais	Niveau élémentaire
Latin	Notions

1.3 COMPÉTENCES LOGICIELLES

Suite Office et Adobe - logiciels de traitement de texte, tableurs, présentations

Suite Adobe - logiciels de montage, animation, postproduction

Final Cut - logiciel de montage

Da Vinci Resolve - logiciel de montage et de postproduction

Photoshop – logiciel de retouche photographique

Midjourney – logiciel en ligne de composition par intelligence artificielle

Réseaux sociaux - You Tube, Instagram, Facebook, Snapchat, X (ex Twitter), TikTok

1.4 COMPÉTENCES DE CRÉATION (formations non diplômantes, préparation de concours, projets parallèles aux enseignements)

- 2023** (*En cours*) Scénario documentaire d'un film de montage, *Le souffle épique du néo Péplum numérique* Bonobo Productions, producteur Thierry Derouet
(*En cours*) Scénario *Senior*, scénario court-métrage, écriture pour résidence *So Films*
Réalisation *Et je ne m'appelle pas...*, court-métrage de 12 minutes, scénario Virginie Chanu, autoproduction
- 2022** Synopsis long pour l'École Nationale des Métiers de l'Image et du Son La Fémis : Département Scénario – Formation continue : Initiation à l'adaptation de roman - Proposition d'adaptation du roman graphique *Olympe de Gouges* (Cession de droits obtenue des auteurs Catel & Bocquet, Casterman 2021)
- 2021** Consulting, *La maison de notre enfance*, Jean-Baptiste Germain, Samia Alkayar, Bootstrap Productions, producteur Jean-Baptiste Germain
Consulting, *Tout peut commencer*, Samia Alkayar, Bootstrap Productions, producteur Jean-Baptiste Germain
Lectrice de scénario pour France 3 Cinéma
- 2017** Scénario et storyboard, *Silent Assassin*, clip musical, Baloo Productions, Kromatic Records

- Scénario *Digital Lover*, court-métrage fiction, Tirésias Films, productrice Anne-Sophie Derez
 Jury de sélection Primed, Centre Méditerranéen de Communication Audiovisuelle
- 2008** Scénario *Sans Copyright*, documentaire, Kuiv Productions, productrice Marie-Hélène Ranc
 Réalisation *Ma Chine est sans copyright*, documentaire de 26' autoproduit
 Assistanat-production, Jour J Productions, producteur Gérard Jumel
- 2007** Scénario *Les Lettres Chinoises*, documentaire, Production Altomédia, producteur Gabriel Turkieh
- 2006** Scénario *Devant Moi la Chine*, documentaire, Production Program 33, productrice Christine Doublet
 Réalisation *Ma Chine*, Maison du Geste et de l'Image/Mairie de Paris/Rectorat de l'Académie de Paris
- 2005** Scénario *Global Techno*, documentaire, Production Arturo Mio, productrice Caroline Roussel
 Assistanat-réalisation, *Alfons Mucha*, documentaire, Arte-France, production Arturo Mio
- 2004** Scénario *Harcèlement Moral au Travail, le pacte de non-agression*, documentaire, Injam Productions, producteur Marc Andréani
 Scénario *Léontine, Aline, Elisabeth et moi*, documentaire, KS Visions, producteur Jean-Pierre Krieff
- 2003** Assistanat-réalisation, *Le Porteur de Cartable*, France 2, réalisation Caroline Huppert, Ego production troisième assistante mise-en-scène
 Assistanat-réalisation, *Alice Nevers, le Juge est une femme*, TF1, réalisation Pierre Boutron, Ego Production, troisième assistante mise-en-scène, renfort décoration
- 2002** Assistanat-réalisation, *La Beuze*, réalisation François Desagnat et Thomas Sorriaux, Pathé Films Production, troisième assistante mise-en-scène de la figuration
 Assistanat direction de production, *Des Voix Alentours*, moyen-métrage, réalisation Sébastien Betbeder, production Moby Dick films, renfort en direction de production
- 2001** Scénario *Alcibiade*, court-métrage réalisé par Fabien Dariel, Compagnie Rose Sélavy
 Consulting scénario, *Pola a 27 ans*, documentaire, réalisation Natacha Samuel, Bizibi Productions, producteur Emmanuel Agneray

2. DOCTORAT, LABORATOIRES DE RATTACHEMENT, DOMAINES DE RECHERCHE

2.1 THÈSE DE DOCTORAT

Titre. *Permanence et variations du souffle épique numérique hollywoodien dans le néo péplum contemporain (2000-2018)*

Résumé. Cette thèse de doctorat dirigée d'abord par le Professeur Alain Kleinberger puis par le Professeur Antoine de Baecque, s'articule autour de la notion de souffle épique dans un cycle de films représentant l'antiquité. En effet, *Gladiator* (Ridley Scott, 2000) inaugure une renaissance du genre péplum. Cette renaissance mêle esthétique postmoderne, culture patrimoniale, production de type *blockbuster*, cinéma d'action et cinéphilie. Les renaissances cycliques de ce genre dans l'histoire du cinéma interrogent. Elles sont liées à des innovations techniques et à une re-scénarisation du genre. Ici, les effets visuels revisitent dans un premier temps les scènes épiques clé (batailles rangées, destructions, décors, foules) et introduisent de nouveaux motifs (souffle, explosions, destructions) en utilisant des techniques et technologies hybrides (peinture, archéologie, jeux vidéo). De 2009 à 2014, la 3-D confère un second souffle à ce « néo genre » (immersions, jaillissements). Le *storytelling* biblique et l'esthétique de série ou de sport You Tube constituent le troisième temps de cette renaissance. Le péplum est un genre sujet au *remake*. Les études de littérature comparée apportent un éclairage sur ses pratiques de reprise, qu'elles attribuent à l'inscription du péplum dans un *epos* qui permet de penser la crise politique en gestation. Les néo péplums fonctionnent dès lors, outre leur discursivité vidéoludique comme signes d'une crise en cours. De fait, les données économiques et la chronologie des crises politiques et géo stratégiques traversées par les États-Unis, confirment la dimension communicationnelle de ce genre à destination d'une communauté interprétative mondialisée. L'héroïsme véhiculé et réactualisé dans les mythologies super héroïques traduisent les enjeux individuels et collectifs d'une crise mondiale au rythme de la « médiamorphose » numérique qui produit ses nouveaux mythes superhéroïques.

Mots clés. Ridley Scott - Représentation de l'Antiquité - effets visuels - Genres cinématographiques - Néo-péplum - Cinéma hollywoodien – Transmédialité - Souffle épique – Nouvel Hollywood – Pop Culture – Blockbusters – Jeux Vidéo

Texte intégral de la thèse : <https://www.theses.fr/2020PA100076>

2.2 LABORATOIRES ET UNITÉS DE RECHERCHE DE RATTACHEMENT

- Depuis 2022** **LIRCES**, Laboratoire Interdisciplinaire Récits Cultures Et Sociétés, UPR 3159, Université Côte d'Azur - Chercheuse associée (recherche, co-organisation de colloques)
- Depuis 2014** **HAR**, Unité de recherche Histoire des Arts et des Représentations, Université Paris Nanterre (jeune docteure aidée pour la parution aux Presses Universitaires de Nanterre)

2.3 THÉMATIQUES DE RECHERCHE

Mes activités et productions de recherche, développées d'abord sous la direction d'Alain Kleinberger puis d'Antoine de Baecque sont parties d'une étude du genre péplum et de sa résurrection à l'époque de la généralisation de la chaîne de production numérique. Pour traiter du genre, j'ai essentiellement convoqué les travaux sur les genres de Raphaëlle Moine et Rick Altman ainsi que ceux d'historiens du genre péplum pour penser les spécificités du néo ou du post péplum.

J'ai, à cette occasion, travaillé à partir des travaux de Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard sur les effets spéciaux et plus particulièrement sur les effets visuels (leurs technologies, leur économie et leur histoire). Pour le détail du fonctionnement et de la création des effets je me suis intéressée surtout aux revues spécialisées. J'ai également travaillé à partir des travaux de Martin Barnier et Kira Kitsopanidou sur la stéréoscopie (ou 3-D) du point de vue historique, technique et esthétique pour évaluer ce qu'ils avaient apporté au genre péplum.

Mon interrogation s'est élargie à des considérations de narratologie pour les raisons suivantes : comprendre les modes de reprises opérant dans les *remakes* avec leurs remises au goût du jour spécifiques ; comprendre les transferts narratifs entre roman, *comics*, scénarios ; comprendre le fonctionnement des grands cycles épiques (le corpus des néo-péplums entrant dans la continuation de l'*épos* de la *matière* dite « de Rome ») et leur fonction narrative et sociale ; comprendre les transferts des *gameplays* (modes ludo-narratifs propres aux jeux vidéo) vers les scénarios des films que j'étudiais pour leur conférer un « souffle épique » spécifique. Les travaux d'Alexis Blanchet sur les Jeux vidéo, et notamment leur application au genre péplum ont largement servi à étayer mon argumentation.

Cet ensemble d'observations m'a conduite à questionner la notion de Postmodernisme et de Pop Culture, à tenter de comprendre ce qui constitue cette dernière ; mais également à questionner l'interaction entre les productions culturelles de la Pop Culture et les réalités politiques, économiques, géostratégiques traversées par un pays producteur comme les États-Unis dans un moment particulier de leur histoire internationale. Mais aussi d'interroger leur fonction normative ou régulatrice (par le renouveau de la représentation des *everyday heroes* et de l'acte surrogatoire mis en lumière par le philosophe Joël Janiaud)

La rédaction de l'essai qui a suivi mon doctorat m'a poussée à approfondir la notion d'intermédialité de ces œuvres cinématographiques relevant de l'économie du *blockbuster*. Je me suis intéressée aux transferts de motifs picturaux entre sculpture, architecture, peinture, bande-dessinée, jeu vidéo et leur transformation via les technologies numériques (*Vfx*, 3-D) ; aux transferts narratifs (roman, scénario et *gameplay* vidéoludique) ; pour définir la « synthèse » Postmoderne ou celle effectuée par la Pop Culture.

Mes publications m'ont permis d'approfondir certains aspects de ma thèse : une communication dans le colloque AVISA sur la représentation du harcèlement sexuel au cinéma m'a permis de travailler la représentation des genres masculins et féminins dans un cinéma épique normatif et de mettre à jour des évolutions dans la représentation des genres et les rapports de pouvoir qu'ils mettent en scène. Une publication destinée au séminaire d'équipe PLURIELLES de l'Université de Bordeaux Montaigne m'a permis de définir plus précisément le phénomène de la Pop Culture et de montrer l'évolution des représentations en cours dans ce corpus. Une publication pour le site ANTIQUIPOP m'a permis de réfléchir à l'historicité du motif esthétique, à travers le motif du volcan à la croisée des genres et des technologies. Celui-ci a permis de mettre à jour la continuité qui existe entre les textes fondateurs en esthétique de Jean Epstein (*Le Cinématographe vu de l'Etna*) et les réalisations les plus récentes par *Vfx* et 3-D. Je souhaite répondre à l'appel à communication pour le 8ème colloque de l'UFR Arts et Médias de l'université Sorbonne Nouvelle, MACHINATIONS (prévu pour les 11 et 12 mars 2024), afin d'approfondir mes recherches sur les algorithmes d'Intelligence Artificielle appliqués aux *Vfx* et aux outils de conception cinématographique. Cette recherche pourra être encore approfondie par une deuxième communication sur ce sujet pour le colloque pluriannuel #REC / FORWARD (prévu pour octobre 2024).

De façon générale à travers les questions d'esthétiques ce sont les processus de création et de réception des œuvres qui me passionnent ainsi que la mise en pratique de mes recherches (*via* le souhait, par exemple, de réaliser sous forme de documentaire de montage, les conclusions esthétiques obtenues lors de mes travaux de recherche).

Mes objets et thématiques de recherche se développent ainsi autour de trois axes thématiques :

Axe 1 : Genres, reprises, intermédialités issues des technologies numériques

C'est à travers la théorie des genres que j'ai appréhendé le genre « péplum » pour circonscrire les modalités de sa reprise à partir des années 2000 à l'occasion d'une « rénovation » ou d'un *reboot* effectué par les effets visuels et des transferts intermédiatiques en provenance des jeux vidéo, *comics*, romans déjà cités mais aussi des réseaux sociaux et nouvelles formes d'images produites par intelligence artificielle. Les modes de reprises et de transferts intra et inter génériques (*remakes*, *reboot*, *prequel*, *sequel*...) sont un objet d'étude porteur. L'analyse des scènes-clé des genres et des « effets » recherchés (le souffle épique

pour des films issus de jeux vidéo, le chaos pour telle production de films...) permet de montrer les convergences technologiques, économiques, esthétiques, culturelles, sociales.

Axe 2 : Histoire et esthétique des images, des techniques et des technologies

Les constitutions et évolutions d'« esthétiques » et de technologies (dont elles peuvent être issues) à partir des interrelations entre divers médias de l'arborescence jeux vidéo / cinéma / séries / arts numériques / contenus internet / applications et l'observation des nouveaux formats, des nouvelles images : « images sans images », « mèmes », « synthèses », « infra » ou « super » images créées par l'Intelligence Artificielle ouvrent de nouvelles perspectives créatives et classificatoires, de nouveaux habitus de création / réception, convoquent de nouveaux spectateurs dans un contexte de production et réception exponentielle et protéiforme de l'image alimentant le champ large de la Pop Culture (*Comics*, Pop Art, romans, publicité, design). Les diverses formes de réemplois, de transformations ou remédiatisations entrent dans ce champ : images amateurs, professionnelles, multiples formes de détournements, réappropriations, images composites, archives, fausses archives, médiations patrimoniales, images de synthèse par Intelligence Artificielle.

Axe 3 : Études culturelles, écritures épiques et réflexives

L'étude de ces nouvelles images, découpages, sujets, mises-en-scène, montages à travers la mise en œuvre de cycles épiques ou mythologiques construisent des récits sociaux et collectifs (dimension épique), des nouveaux cycles et nouvelles mythologies cinématographiques *via* l'analyse filmique et théorique (du cinéma, de la mise en scène, du montage). La matière filmique et épique constitue un outil de connaissance, un terrain d'expérimentation, un acte critique pour le collectif.

L'analyse postmoderne (Lawrence Alloway, Francis Jameson, Laurent Jullier) prend sa place dans sa manière paradoxale de déconsidérer/reconsidérer l'art pour l'intégrer dans une forme de « banalité » (Stanley Cavell) ou d'« expérience » proche de celle du quotidien (John Dewey). La Pop Culture issue de ce courant et du mouvement artistique du Pop Art *via* les *fans studies* semblent offrir un vaste terrain d'investigation du cinéma hollywoodien et européen de ces dernières décennies. L'étude des œuvres réflexives, notamment celles mettant en scène l'histoire d'Hollywood ou des studios de cinéma, porteuses de bilans ou d'évaluations issus du regard des créateurs, apporte une sorte de validation.

3. PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

3.1 TABLEAU SYNTHÉTIQUE

Publications scientifiques	5
Articles dans des revues avec comité de lecture	1 (à paraître)
Articles dans des revues universitaires sans comité de lecture	1 (à paraître)
Chapitres d'ouvrages	2 (à paraître)
Codirection de numéros de revue avec comité de lecture	1 (à paraître)
Communications scientifiques	6
Communications avec actes dans des colloques en France	3
Communications sans actes	2
Interventions dans des tables rondes	1

3.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Ouvrage

LAMBERT Frédérique, *Le souffle épique numérique du néo-péplum Hollywoodien*, Presses Universitaires de Nanterre (à paraître) 2024. Financement accordé par l'unité de recherche HAR, comité d'expertise dirigé par Philippe Ortolí (Université de Caen Normandie) et la Commission de Recherche de l'Université Paris Nanterre, éditrice Laurence Patarit (Université Paris Nanterre) : <https://presses-universitaires.parisnanterre.fr/>

Cet essai est la réécriture d'une partie de la thèse de doctorat *Permanence et variations du souffle épique numérique dans le néo-péplum hollywoodien (2000-2018)*. Elle interroge la réapparition du péplum dans les années 2000 à la suite de *Gladiator* de Ridley Scott et à la veille de la sortie de *Gladiator 2*, du même réalisateur, annoncé pour l'automne 2024. Produit et distribué par Dream Works, ce « néo-péplum » inaugure un "troisième âge d'or" de ce genre du point de vue esthétique par les transferts de motifs entre médias numériques. Le genre se caractérise par un souffle épique dévastateur porté essentiellement par les effets visuels et la promotion d'un héroïsme guerrier à l'heure des conflits armés des États-Unis au Moyen-Orient. Ces films apparaissent comme le laboratoire des films superhéroïques qui vont infléchir la production de *blockbusters* hollywoodiens dans les années 2000 à 2022. Du point de vue narratologique, ce genre s'inscrit dans une tradition de reprise de films dont il effectue les *remakes* avec des déplacements significatifs qui documentent l'évolution de la société dans laquelle ils s'inscrivent.

Articles dans des revues avec comité de lecture

LAMBERT Frédérique, « Usages des applications de téléphonie mobile sur un public cinéophile de 15-20 ans », in *Cahiers de Champs Visuels*, n°27, premier semestre 2024, à paraître

Cet article se propose de réfléchir à l'utilisation des applications de téléphones portables par une catégorie de jeunes de 15 à 20 ans inscrits dans des sections Cinéma-Audiovisuel. Il part du constat que les téléphones et applications ont remplacé certaines pratiques culturelles et collectives comme les ateliers (cinéma, théâtre, écriture, etc.) à la suite de l'épidémie de COVID et de la propagation, *via* la télé réalité et les réseaux sociaux, d'un modèle culturel provenant des États-Unis. Celui-ci érige le corps et l'autofiction comme modèles dominant d'expression. À la fois alternative à une situation sanitaire et à une culture considérée comme majoritaire et inaccessible à un certain public, la « sous-culture téléphonique », en passe de devenir dominante, est devenue un moyen privilégié d'expression de soi qu'il s'agit d'interroger. Cette enquête sur un échantillon de 70 jeunes entre 15 et 20 ans, lycéens et étudiants, ayant fait le choix d'une option ou d'une spécialité Cinéma-Audiovisuel dans la ville de Cannes, permet de cartographier par évaluations quantitatives et entretiens qualitatifs, les usages d'applications permettant la lecture, la production et la diffusion de formes d'autoproductions.

Chapitres d'ouvrages

LAMBERT Frédérique, « Le néo-péplum dans la pop culture : un genre transmédiatique numérique », in *L'imaginaire du passé*, Géraldine Puccini (dir), éditions Presses Universitaires de Bordeaux, collection « Eidolon », à paraître

Comment comprendre le retour sur les écrans des films Hollywoodiens représentant l'antiquité ? Ces « néo-péplums » (par continuité et rupture avec le genre « péplum » du cinéma classique), produits entre 1999 et 2018 font, pour Antoine de Baecque, de la performance des effets visuels le test de vérité des films. Comment un corpus de films réhabilitant personnages historiques et époques révolues, grave-t-il dans le marbre numérique le fantasme d'un nouvel Âge d'Or ? L'esthétique artificielle de ces films, devenus produits dérivés, se nourrit de l'industrie vidéoludique. Elle accomplit néanmoins son rôle de transmission culturelle par divers moyens : picturalité, autoréférentialité au cinéma (*remakes* de péplums Hollywoodiens et italiens), histoire et mythologie des civilisations antiques, relectures et génération de nouvelles épopées.

LAMBERT Frédérique, « Visions de l'antiquité dans le cinéma de genre néo-péplum : représentation des harcèlements sexuels dans les arènes du pouvoir », in *Harcèlements* (Réjane Hamus-Vallée, dir.), éditions L'Harmattan, collection « Des idées et des femmes », à paraître

Le harcèlement sexuel, notion complexe recouvrant des situations polymorphes et hétérogènes, caractérisée par la répétition de comportements sexuellement agressifs parfois difficiles à cerner, hante nos quotidiens, ne serait-ce que par les médias. Cette notion est particulièrement intéressante à mettre en perspective dans des films contemporains appelés « néo-péplums ». La fiction fonctionne ici comme opérateur de réflexivité et met à jour les interprétations contemporaines de la relation d'abus sexuel. La représentation de scènes d'esclavage sexuel, d'inceste, de viol à l'occasion de pressions politiques ou de conflits armés permet de dresser un portrait de la fantasmagorie contemporaine du harcèlement. Cette étude est d'autant plus fructueuse qu'elle permet une comparaison avec les représentations du harcèlement à une époque antérieure du genre « péplum ».

LAMBERT Frédérique, « **Le motif populaire du volcan dans le film catastrophe : Irruptions et éruptions sur l'écran de cinéma** », in *Antiquipop : La référence à l'Antiquité dans la culture populaire contemporaine*, Fabien Bièvre-Perrin, Élise Pampanay (dir.). À paraître sur <https://antiquipop.hypotheses.org/>.

Le Vésuve, situé dans la baie de Naples, connu comme l'un des volcans les plus dangereux du monde et seul d'Europe continentale à être entré en éruption ces cent cinquante dernières années est un sujet de prédilection pour le cinéma, dès son origine. Dans une Italie prolifique en « sujets à l'antique », notamment avec une série de *Gli ultimi Giorni di Pompei*, se prépare l'avènement du film-catastrophe. Sa nature explosive en fait un sujet au croisement du réalisme scientifique, de la mystique du feu purificateur, des théories esthétiques et de l'histoire des techniques contribuant à la représentation cinématographique (maquettes, surimpressions, prises de vues réelles, Sfx, Vfx). Le motif du volcan traverse toute l'histoire du cinéma. Au moment où les préoccupations écologiques hantent les imaginaires, que nous indique la représentation du volcan sur les angoisses et les fantasmes de notre société ?

3.3 COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Communications avec actes (colloques, séminaires, journées d'études) en France

LAMBERT Frédérique, « **Usages des applications de téléphonie mobile par un public cinéaste et cinéophile de 15-20 ans** », colloque « Téléphone portable, une alternative de production ? », Laboratoire LIRCES, Université Côte d'Azur, École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA), Maison des Sciences de l'Homme et de la Société Sud-Est, 6-7 juin 2023. <https://www.sfsic.org/aac-evenement/le-telephone-portable-une-alternative-de-production-audiovisuelle/>

LAMBERT Frédérique, « **Le néo-péplum dans la pop culture : un genre transmédiatique numérique** », séminaire d'équipe Plurielles 2022-2023 : « L'imaginaire du passé : réappropriation, reconstruction, réinvention », LaPRIL / CEREC - Géraldine Puccini et Myriam Tsimbidy, Master 1 REEL/Formation recherche <https://modmed.hypotheses.org/tag/xviiie-siecle>

LAMBERT Frédérique « **Visions pop de l'antiquité : sexualités et arènes du pouvoir** », colloque « AVISA - Historiciser le harcèlement sexuel », intervention, dans le cadre du projet pluriannuel AVISA « Écrire l'histoire du harcèlement sexuel sur la longue durée », à la suite du colloque « Le harcèlement sexuel dans l'antiquité et sa réception contemporaine – Explorations et mises en question » à l'Université de Versailles Saint Quentin, organisé par Mme Anne Debrosse, Armel Dubois-Nayt, Réjane Vallée, les 7 et 8 juin 2022. <https://avisa.huma-num.fr/s/avisa/item/36>

Communications (congrès, séminaires) sans actes

LAMBERT Frédérique, « **Le néo péplum, genre documenté, document de l'histoire du cinéma, documentaire du présent** », séminaire « *Documents, documentés, documentaires* », Laboratoire HAR, Université Paris Nanterre, 08 février 2016, communication (avec Raphaëlle Merle, Estelle Baudou)

LAMBERT Frédérique, « **Tu quoque me fili, remake, filiations, variations dans le péplum 2.0.** », congrès de l'Afeccav « *Images pour/suite : remake, franchise, filiation* », Université de Bordeaux Pierre de Montaigne, 6-8 juillet 2016, communication (organisé par Jean-François Baillon, Pierre Beylot, Camille Gendraud, Alain Kleinberger, Barbara Laborde, Gwénaëlle Le Gras, Raphaëlle Moine, Geneviève Sellier et Benjamin Thomas), recension dans la revue 1895. <https://journals.openedition.org/1895/5786>

3.4 TRAVAUX DE VULGARISATION

Communication radiophonique de vulgarisation

LAMBERT Frédérique, « **Le souffle épique à l'heure des effets spéciaux numériques dans le néo péplum hollywoodien** », émission radiophonique *La méthode scientifique*, « La recherche montre en main », France Culture, Nicolas Martin, 29/11/2017, communication en présence de Pascal Pinteau et Christian Guillon. <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-recherche-montre-en-main/le-souffle-epique-a-l-heure-des-effets-speciaux-numeriques-dans-le-neo-peplum-hollywoodien-5193410>

Autres publications de vulgarisation

LAMBERT Frédérique, *La fille aux yeux d'or*, notes et livret pédagogique, éditions Belin-Gallimard, 2015
https://www.belin-education.com/la-fille-aux-yeux-dor?profile_switcher_popup=1697551595.1535

LAMBERT Frédérique, *Dire L'amour de l'antiquité à nos jours*, établissement des textes, notes et livret pédagogique, éditions Hachette, 2016
<https://www.fnac.com/a9686212/Frederique-Lambert-Bibliocollege-Dire-l-amour-de-l-Antiquite-a-nos-jours>

4. ACTIVITÉS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Dans cette section, sont présentées mes activités de recherche dans les laboratoires auxquels je suis rattachée en tant que chercheuse associée.

4.1 PROGRAMMES DE RECHERCHE FINANCÉS DU LIRCÉS

2022-2024 **Participation au programme REC.forward sur les Réemplois contemporains du film amateur.** Programme financé par Académie 5 Idex UCA^{JEDI} (ANR-15-Idex-01), l'EUR CREATES et le LIRCÉS depuis 2022, par le Comité Doyen Lépine (Ville de Nice) pour son second volet en 2023, avec le Label de l'Université franco-italienne pour le premier volet en 2022

4.2 MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

2022-2024 (*En cours*) **Participation à l'organisation du colloque pluriannuel international « REC.forward / Réemplois contemporains du film amateur », laboratoire LIRCÉS, EUR CREATES, Académie 5 Idex UCA^{JEDI} sous la direction de Christel Taillibert et Sophie Raimond.**

#3 : « Réseaux sociaux et réemplois de l'image » (Villa Arson, Nice, 23-27 octobre 2024)

#2 : « De la mémoire individuelle à la mémoire collective », (Espace Magnan, Nice, 24-25 octobre 2023)

#1 : « Acteurs, intentionnalités et contextes de réappropriation » (Espace Magnan, 20-21 octobre 2022)

Dans ces diverses éditions je me suis chargée d'aider à l'organisation, à la planification et la recherche de lieux d'accueil, d'hébergement, de la communication pendant les colloques (réseaux, photos, films), de monter et diffuser ces contenus communicationnels sur les réseaux, accueillir, modérer, accompagner les intervenants, accompagner et animer le public lycéen

2023 **Participation à l'organisation du colloque « Le téléphone portable : alternative de production audiovisuelle ? », Champs Visuels, laboratoire LIRCÉS, ESRA Côte d'Azur, EUR CREATES (MSH-Sud-Est, 6 et 7 juin 2023)**

Dans cette édition je me suis chargée d'aider à l'organisation, de produire une communication qui sera publiée dans les actes, des corrections de visuels, d'accueils et de modérations.

4.3 MANIFESTATIONS CULTURELLES DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

2022-2024 (*En cours*) **REC.Forward – Manifestation pluriannuelle LIRCES pour la valorisation des « Réemplois contemporains du film amateur », conception et organisation de Christel Taillibert et Sophie Raimond en parallèle du colloque international.**

#3 REC.Forward : (23-27 octobre 2024)

#2 REC.Forward : (23-29 octobre 2023)

#1 REC.forward : (18, 20, 21 et 22 octobre 2022)

Lieux et événements partenaires à Nice et Monaco : Espace Magnan (Cinés-Mardis) / Institut audiovisuel de Monaco (Programmation de la Petite Salle) / Le Pop-Up (silent) cinéma/ Musée de la photographie Charles Nègre (soirée exceptionnelle) / La Grande Halle-Le 109 (Journée de clôture de REC.forward).

Partenaires pour la production artistique : Austrian Film Museum (Vienne) / Reframing home movies (Milan) / OMB (Montréal) / La Bande passante (Nice) / Le Hublot (Nice) / Archipop (Beauvais) / Manifestation partenaire : « L'Automne de l'image » (Nice, 23 septembre - 4 décembre 2022). Lien vers le site : <http://rec-forward.fr/>

5. SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

5.1 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Université (premier cycle)

Professeure agrégée chargée de cours en Études Cinématographiques

- 2023- 2024** Département Cinéma Audiovisuel - Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle - UFR Arts et Médias
- 2019- 2023** Département interdisciplinaire Information - Communication - Université Côte d'Azur – EUR CREATES
- 2020- 2022** Département Cinéma - Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis – EUR ARTEC
- 2021- 2022** Département Cinéma - École des Arts de la Sorbonne - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – UFR 04 Sciences Plastiques et Sciences de l'Art
- 2016 – 2020** Département Arts du Spectacle : Cinéma - Université Paris Nanterre – UFR PHILLIA

Professeure agrégée chargée de cours en perfectionnement rédactionnel

- 2016-2020** Faculté de Droit - Institut d'Histoire du Droit (EA 2515)
Université Paris Descartes - Paris Cité

(Détail des enseignements en 6.2 : Tableaux des Enseignements)

Classes préparatoires au Brevet de Technicien Supérieur

Professeure de culture générale et expression en BTS

- 2012-2013** BTS « Systèmes numériques » et « Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » (Lycée Jean-Jaurès, Argenteuil)
- Heures d'enseignement dans le cadre de mon service de professeure agrégée, TZR de l'académie de Versailles.

Professeure de culture générale et expression en GRETA

- 2008 – 2009** Greta Métiers de la Santé et du Social Paris 19ème
- Formation initiale pour adultes : santé, services à la personne, social, petite enfance, handicap, Français Langue étrangère (FLE)
- Préparation aux concours et accompagnement à la VAE

5.2 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Professeure de Lettres Modernes et Cinéma-Audiovisuel en lycée

Agrégée titulaire affectée en Poste National Spécifique Cinéma - Audiovisuel
2017-2023 Lycée Bristol (Cannes)

Professeure de français en collège et de Lettres Modernes lycée

Agrégée titulaire sur zone de remplacement Académies Versailles, Paris, Nice
2016-2017 Lycée Jacques Audiberti (Antibes)
2015-2016 Collège Pierre Alviset (Paris)
2014-2015 Lycée Parc Impérial (Nice)
2013-2014 Lycée Jean-Jacques Rousseau (Montmorency)
2012-2013 Lycée Jean Jaurès (Argenteuil)
2011-2012 Lycée Jules Ferry (Conflans Saint-Honorine)
2010-2011 Collège International de Valbonne (Sophia Antipolis)

Professeure dans le privé

2007-2010 Enseignante particulière à domicile (Paris)
2006-2007 Collège Rose Hattemer (Paris)
2006-2007 Collège Ohr Joseph (Paris)

Professeure de philosophie

Professeure contractuelle

2000-2001 Lycée international Georges Duby (Luynes)

Assistante d'Éducation

2004-2006 Collège Charles Péguy (Paris)

Maîtresse d'internat

1997-1999 Lycée Aristide Briand (Orange)
1999-2001 Lycée International (Luynes)

Surveillante d'externat

1996-1997 Collège Gaston Defferre (Marseille)
1995-1996 Collège Des Caillols (Marseille)

6. ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS À L'UNIVERSITÉ

6.1 DOMAINES D'ENSEIGNEMENT

Mes enseignements à l'université depuis 2016 relèvent principalement de l'offre de formation des départements Arts du Spectacle (Paris Nanterre), Sciences de l'Information et de la Communication (Université Côte d'Azur) et Cinéma-Audiovisuel (Paris 1, Paris 3, Paris 8). Ils sont conditionnés par les besoins d'enseignement, le changement géographique conditionné par l'obtention d'un poste spécifique en Cinéma-Audiovisuel à Cannes au mouvement spécifique national, la compatibilité de mon emploi du temps, mes intérêts de recherche. L'enseignement concernant le perfectionnement rhétorique et la culture générale, relève de l'Institut d'Histoire du Droit de l'Université Paris Cité (ex Paris Descartes). Cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques peuvent être regroupés en trois catégories :

- 1. Cinéma, images et arts** : enseignements en analyse de l'image en mouvement (et fixe) par approche esthétique et historique (incluant Beaux-Arts, arts contemporains et arts numériques). Enseignements en théorie du cinéma et de la création et en esthétique sur un corpus spécifique.
- 2. Méthodologies des synthèses et commentaires, écritures de communication et de création** : cours de méthodologie (commentaire, synthèses, études de corpus de textes traitant de thématiques politiques, économiques, sociales) et d'écritures créatives (écritures visuelles liées au découpage technique notamment).
- 3. Enseignements cinématographiques pratiques** : cours de pratique du cadrage, de l'éclairage, de la prise de son, travaux pratiques de mise en scène, de découpage technique (du découpage classique à la cinématique en passant par le storyboard animé) à partir de scénarios existants ou d'exercices variés

Ces trois champs théoriques et/ou pratiques d'enseignement sont traversés par la question des esthétiques et de l'histoire des techniques et des technologies, des genres cinématographiques, des motifs esthétiques, de la transmédiabilité dans la culture populaire, avec un axe privilégié pour la recherche plastique de l'image, fixe et en mouvement, en prise de vue réelle ou animation, multi format *via* les outils numériques.

6.2 TABLEAU DES ENSEIGNEMENTS

Les tableaux suivants présentent mes enseignements de manière chronologique, regroupés en fonction de trois domaines, dans diverses universités dont les acronymes sont les suivants :

Université Paris 10 - Paris Nanterre (2016 – 2020)

L1, L3 : Licence Arts, Lettres, Langues (ALL), Arts du spectacle : cinéma et théâtre (un seul parcours en L1 et L2) et Arts du spectacle : parcours cinéma (en L3) – UFR PHILLIA

Université Paris Cité - Paris Descartes (2016 – 2020)

L1, L2 : Licence de droit UPA/ UPB (Licence 1) et Droit (Licence 2) - Institut d'Histoire du Droit –

IHD URP 2515

Université Côte d'Azur (2019-2023)

L1, L2 : Licence Information-Communication (SIC) : parcours Industries médiatiques et créatives (IMC)

UER CREATES

Université Paris 8 – Vincennes – Saint Denis (2020 – 2022)

L2, L3 : Licence Cinéma (Artweb)

EUR ARTEC

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne (2021-2022)

L3 : Licence cinéma : pratique été esthétique de l'École des Arts de la Sorbonne (EAS) – Unité de Formation et de Recherche des Arts Plastiques et Sciences de l'Art (UFR 04)

Université Paris 3 - Sorbonne – Nouvelle (2023-2024)

L1, L2 : Licence Cinéma et Audiovisuel (CAV)

Unité de Recherche Arts et Médias

Depuis 2018 : enseignements dispensés en tant que chargée de cours

Diplôme, niveau de diplôme, parcours	Intitulé du cours	CM /TD	Volume horaire	Nb d'étudiants
1. Cinéma, images et arts numériques				
L1 : ALL S1 UE Histoire et esthétique des arts du spectacle 1	Analyse de l'image du cinéma muet (Initiation à l'analyse filmique : acquisition du vocabulaire spécifique, de l'intentionnalité de l'analyse, examen des notions essentielles de mise en scène, du découpage et du montage à partir d'exemples variés des trente premières années du cinéma, en relation avec le CM d'Histoire du cinéma 1)	TD	24h x2 groupes	50
L2 : SIC S4 UEA Récits et images de la communication 4	Esthétique et pratique du découpage technique (Histoire, esthétique, fonctions et pratiques du découpage, bases théoriques du concept de « découpage technique »)	CM	6h	150
L2 : Artweb S4 UE 8 - Approfondissement théorique et méthodologique 2	Théorie du cinéma : Lecture de textes théoriques (Étude de textes fondamentaux critiques, théoriques, philosophiques, esthétiques parus avant 1945 : Riciotto Canudo, Germaine Dulac, Jean Epstein, Sergueï M. Eisenstein, Jean Epstein, Dziga Vertov, André Bazin, Gilles Deleuze, Jacques Rancière)	TD	36h	30
L1 : Artweb S1 UE 11 - Compétences transversales 3	Méthodologie 2 : Commenter, textes et documents (Méthodologie du commentaire appliqué aux textes critiques, théoriques, philosophiques, esthétiques étudiés en Théorie du cinéma)	TD	36h	35
L3 : Artweb S6 UE 13 - Renforcement et ouverture scientifique 1	Esthétique 3 : enjeux contemporains de l'esthétique du cinéma : Esthétique du souffle épique (À travers un corpus de blockbusters « à l'antique », observations des transferts inter-médiatiques de motifs, mode de narrations, acteurs ou personnages...Autant de procédés de mise en scène constitutifs de la Pop Culture à partir des années 2000)	TD	36h	40
L1 : CAV S1 UE Majeure	Théorie du cinéma et de l'audiovisuel 1 : études de textes fondamentaux (Étude de textes fondamentaux sur le cinéma et l'audiovisuel : écrits de cinéastes, textes critiques, théoriques, philosophiques, esthétiques de Riciotto Canudo, Germaine Dulac, Jean Epstein, Sergueï M. Eisenstein, Dziga Vertov, Béla Balázs, André Bazin... portant sur le plan, le montage et les formes sonores)	TD	24h	25
L2 : CAV S3 UE Majeure	Théorie du cinéma et de l'audiovisuel 2 : études de textes théoriques (Étude de textes développant des propositions fondamentales en termes de théories sur le cinéma et l'audiovisuel. Rédigés par des cinéastes, critiques, philosophes et universitaires : Walter Benjamin, Stanley Cavell, Michel Chion, Serge Daney, Gilles Deleuze, Laura Mulvey, Pascal Bonitzer, Michel Chion, Serge Daney, Daniel Deshays, Jacques Aumont, ces textes explorent notamment la photogénie, l'ontologie du cinéma, l'acte de création, le geste cinématographique, la reproductibilité des images techniques, l'image et le visuel, etc.)	TD	24h	40

2. Ateliers d'écritures de création, d'information ou de communication

L1 : Droit S1 et S2 UE 7 Compétences Transversales et linguistiques	Perfectionnement rédactionnel : le commentaire de documents (Méthodologies (S1) et approfondissement (S2) du commentaire et de l'argumentation à partir d'articles juridiques, économique ou de culture générale : savoir analyser les textes complexes et composer un plan ; utiliser la rhétorique de l'argument au raisonnement)	TD	24hx 4 groupes	100
L2 : Droit S3 et S4 UE 8 Compétences Transversales et linguistiques	Perfectionnement rédactionnel : la synthèse de documents (Méthodologies et approfondissement de la synthèse de corpus à partir d'articles juridiques, économique ou de culture générale en vue d'une communication opérationnelle : savoir analyser un ensemble de textes complexes et composer un plan en vue d'une communication opérationnelle)	TD	24hx 4 groupes	100
L1 : Artweb S1 UE 11 - Compétences transversales 3	Méthodologie 2 : Commenter, textes et documents (Méthodologie du commentaire appliqué aux textes critiques, théoriques, philosophiques, esthétiques étudiés en Théorie du cinéma)	TD	36h	35
L2 : SIC S4 UED Récits et images de la communication 4	Écritures scéniques et filmiques (Mise en pratique du CM sur le découpage technique, découpage de scénarios de courts-métrages, préparation et encadrement des tournages)	TP	12hx4 groupes	100
L3 : EAS- S5 EP 2062314 – Pratiques artistiques	Découpage Technique (Éléments théoriques et atelier pratique visant à (dé) montrer, à travers diverses techniques ses techniques, l'importance de l'écriture spécifique du découpage technique (normes et écritures filmiques) à travers des textes et exercices pratiques.	TD	24hx1 groupe	35

3. Enseignements cinématographiques pratiques

L2 : ALL S3 UE disciplinaire : enseignements complémentaires	Éclairage, cadre, son (Notions théoriques de cadrage et d'éclairage, notions pratiques de réglages des caméras, manipulation des éclairages et des effets propres aux différents types d'éclairages. Expérimentations, en tournages dirigés et encadrés, de ces effets et réglages)	TP	24h	30
L2 : SIC S3 UE Disciplinaire : ouverture 2	Initiation à la réalisation vidéo (Notions théoriques et pratiques de prise de vue, de prise de son et de montage vidéo. Exercices pratiques de découpage. Étude des dispositifs de mise en scène opérationnels pour des scénarios en cours d'écriture pour le tournage et le montage de courts-métrages en S4)	TP	24h	35
L2 : SIC S4 UED Récits et images de la communication 4	Pratique du montage (Montage et post-production sur Final Cut pro de courts-métrages scénarisés en S3, découpés et tournés en S4. Constitution de l'habillage générique, de la bande-son, de la bande-originale, du mixage son et image)	TD	12hx4 groupes	80

7. ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS EN LYCÉE EN SECTION CINÉMA-AUDIOVISUEL

En temps qu'enseignante en section Cinéma-Audiovisuel en lycée, les productions consistent en une quinzaine de courts-métrages par an, tous formats et genres compris, avec une triple dimension : théorique, pratique et d'orientation. Les services entre les différents cours et niveaux varient selon les années. L'encadrement, la théorie et la pratique sont menés avec le soutien d'intervenants et d'intervenantes professionnels dans diverses techniques : mise en scène, acting, animation, graphisme, création Web, production, diffusion, exploitation, montage, storyboard, scénario, etc.

- **Enseignements** en seconde, première, terminale baccalauréat spécialité cinéma (détaillés plus bas)
- **Organisation d'évènements culturels liés à la pédagogie** : ateliers, projections, productions rencontres dans divers dispositifs : « Cordées de la Réussite » (MEN), « Écris ta série » (CNC), « Parcours de femmes » (France Télévisions), « Canneséries » (Rectorat), « Éco délégués » (MEN), festival des Rencontres Cinématographiques de Cannes (Mairie), Festival de Cannes, partenariats avec des associations : Cannes Cinéma, C'Picaud, Héliotrope, le collectif associatif La Bande Passante, colloque (#REC/FORWARD), rencontres diverses (financements : Pass Culture, Région, PACA, Mairie et associations, Rectorat)
- **Conception d'un site internet** consacré aux productions des élèves pour le baccalauréat (dossiers type production et courts-métrages), avec une information sur les études cinématographiques en section Cinéma-Audiovisuel (moyenne des résultats 2021-2023 : 13,5/20)
- **Publication de travaux d'élèves** sous forme de journaux de bord ou d'un site internet agréé dans le cadre du baccalauréat cinéma : <https://www.cav.cinebristol.com/>
- **Orientation et suivi des élèves** : travail sur l'orientation des élèves (Parcours Sup et hors Parcours Sup), déplacement dans des salons, organisation d'après-midi de rencontres avec des formations postbac publiques et privées locales (ESRA, Campus des métiers de l'image Méliès, divers BTS, etc.), suivi postbac par le biais d'une association créée en novembre 2023 pour faciliter les premières créations et l'insertion professionnelle des étudiants. Site en ligne en cours de construction : <https://asteroidesproductions.com/>
- **Création de réseaux et communication pour divers évènements** organisés sur des réseaux sociaux scolaires : facebook (<https://www.facebook.com/cine.bristol/>), Tiktok (<https://www.tiktok.com/@cinebristol>), X (<https://www.Twitter@cinebristol>), Instagram (<https://www.instagram.com/cinebristol/>)
- **Ciné-club en 2020-2022** (projections de longs métrages choisis autour d'une thématique ou d'un motif lié aux enseignements, à partir de plateformes mettant les films en accès libres de droits avec une diversité de genres, de formats de courants, en raison de la pandémie de Covid ayant affecté l'ouverture des salles et de propositions de projections de courts métrages d'associations comme Amnesty International Cannes)

Diplôme, niveau de diplôme, parcours	Intitulé du cours	CM /TP	Volume horaire	Nb d'étudiants
Cinéma, images, sons, arts contemporains				
Niveau Seconde Option Arts	<p>Cours théoriques (Ensemble de leçons et d'exercices sur les thèmes : « Rire, pleurer, avoir peur au cinéma », « Motifs et représentation : le personnage de cinéma », « L'écriture du plan », « Histoires et techniques : Trucages et effets spéciaux, de Méliès à la 3D », « Les métiers du cinéma : de la fabrication à la diffusion d'un film »)</p> <p>Cours pratiques (Exercices de mise-en scène et réalisations de courts-métrages pour le festival CanneSéries, les Rencontres Cinématographiques de Cannes)</p>	CM/TP	3h	30
Niveau Première Enseignement de spécialité	<p>Cours théoriques (Ensemble de leçons et d'exercices sur les thèmes : « Les genres cinématographiques de la production à la réception », « Être auteur, de l'écriture de scénario au <i>Final Cut</i> », « Une technique dans son histoire », « Économie(s) des studios de cinéma »)</p> <p>Cours pratiques : (Exercices pratiques et réalisations de courts-métrages pour le festival CanneSéries et les Rencontres Cinématographiques de Cannes, le dispositif « Écris ta série »)</p>	CM/TP	4h	25
Niveau Première Option Arts	<p>Cours théoriques (Ensemble de leçons et d'exercices sur les thèmes : « Cinéphilies et programmation », « Fiction et récits », « Cinéma et nouvelles écritures - Histoires, techniques et économies)</p> <p>Cours pratiques (Exercices pratiques et réalisations de courts-métrages pour le festival CanneSéries et Rencontres Cinématographiques de Cannes)</p>	CM/TP	3h	15
Niveau Terminale Enseignement de spécialité	<p>Cours théoriques (Ensemble de leçons et d'exercices sur les thèmes : « Réceptions et publics », « Transferts et circulations culturels », « Un cinéaste au travail », « Périodes et courants », « Arts et industrie »)</p> <p>Cours pratiques (Exercices pratiques et réalisations de courts-métrages pour le festival CanneSéries, les Rencontres Cinématographiques de Cannes, création de sites internet pour diffuser les films produits pour le baccalauréat)</p>	CM/TP	6h	25
Niveau Terminale Option Arts	<p>Cours théoriques (Ensemble de leçons et d'exercices sur les thèmes : « L'engagement critique », « Formes et enjeux de l'expression du sujet à l'écran » - « Cinémas indépendants »)</p> <p>Cours pratiques (Exercices pratiques et réalisations de courts-métrages pour le festival CanneSéries et les Rencontres Cinématographiques de Cannes, le dispositif « Parcours de Femmes »)</p>	CM/TP	3h	15

8. RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

2020-2023 **Coordination pédagogique et culturelle des enseignements**, ateliers et rencontres dans un partenariat interministériel : Ministère de l'Éducation Nationale – Ministère de la Culture (DRAC Paca) ainsi qu'avec les services culturels du Rectorat de l'Académie de Nice, Université Côte d'Azur, les associations culturelles, les mairies, les services administratifs dédiés à l'Éducation à la Culture de la Région : : établissement d'une maquette des rencontres et des interventions en lien avec les cours

Coordination technique en Cinéma-Audiovisuel : gestion du parc matériel et des rééquipements (acquisition/rénovation du parc de matériel et des salles) : établissement annuel des demandes de financements (constitution des budgets, demandes devis) des rééquipements matériels et logiciels auprès de divers guichets : Région, Rectorat, Département, Associations, Politique de la Ville. Achat de matériel

Coordination et recherche des partenariats culturels : en plus des partenariats institutionnels DRAC, Cannes Cinéma, il s'agit de nouer des partenariats ponctuels en fonction des projets pédagogiques

Co-conception et recherche de financements pour une « Cordée de la Réussite cinéma » en partenariat avec la Direction de l'Action Culturelle (DAAC) du Rectorat de l'académie de Nice

Projet d'aménagement d'un studio : proposition de plan d'aménagement et de financement d'un studio de prise de vue équipé pour les Vfx proposé à la Région.

2010 - 2023 Jury de baccalauréat pour les épreuves anticipées de Français (EAF), écrit et oral

2017 - 2023 Jury de baccalauréat de Cinéma-Audiovisuel, écrit et oral

2017 - 2019 Jury de Travaux Pratiques Encadrés (TPE) de classe de première

9. ACTIVITÉS DE DIFFUSION DE LA CRÉATION ET DE LA CULTURE À DESTINATION DU GRAND PUBLIC EN CINÉMA, AUDIOVISUEL ET ARTS NUMÉRIQUES

- 2023** **Création de l'association *Astéroïdes* d'aide à la création et à la diffusion de premiers films et à l'insertion dans le cinéma et l'audiovisuel –**
Créé par des étudiants en cinéma et des enseignants et professionnels du cinéma.
Site en ligne en cours de création : <https://asteroidesproductions.com/>
- 2022** **Résidence artistique Villa Albertine États-Unis –** Dépôt de dossier pour un projet de réalisation audiovisuelle à partir de ma de thèse de doctorat, dans la catégorie Arts Numériques : <https://villa-albertine.org/fr/>
- 2017-2023** **Présentations-débats de films dans diverses formules de projection** (festivals, rencontres, ciné-clubs) : Cinétoile Rocheville (Mairie du Cannet), Cinéma l'Archipel (Paris), Salle Miramar (Cannes), Les Lumières (Nanterre)
- 2005** **Membre de l'équipe d'organisation du Best of Short Film Festival de La Ciotat –** Festival de court-métrage diffusant des films primés durant l'année écoulée dans les plus grandes manifestations internationales dédiées au format court. <https://www.laciotat.com/en-direct/10270-best-of-international-short-film-festival-20eme-edition>

10. ACTIVITÉS DE MÉDIATION CULTURELLE DANS UN CADRE PÉDAGOGIQUE

- 2019 - 2023** **Participation aux tournages de L2 Information-Communication (CREATES / UCA).** Courts-métrages de fiction réalisés par les étudiant.es en L2 dans le cadre de l'UEA Récits et images de la communication (S3 et S4)
- 2020 – 2023** **Organisation de projections rétrospectives de tous les courts-métrages de documentaires ou de fiction** réalisés par les élèves, tous niveaux et toutes options Cinéma-Audiovisuel (facultatif ou spécialité) confondus dans les salles Miramar ou Mimont (Cannes) à destination du public élèves et parents d'élèves
- 2017 - 2023** **Participation aux tournages des seconde/première/terminale option ou spécialité Cinéma-Audiovisuel du Lycée Bristol** - Courts-métrages de fiction réalisés par les élèves dans le cadre de divers dispositifs pédagogiques (baccalauréat), académiques (Canneséries), culturels (Rencontres Cinématographiques de Cannes, Festival International du Film de Cannes). Court métrage primé par le Prix TikTok de la Création en 2022
- 2017 – 2023** **Co-organisation de rencontres avec des réalisateurs, techniciens, artistes lors des Rencontres Cinématographiques de Cannes à destination des élèves de Cinéma-Audiovisuel en partenariat avec Cannes Cinéma** – Organisation d'interviews filmées, de débats, de reportages sur le festival, de productions de courts-métrages restitués dans le cadre du festival
- 2017 – 2023** **Co-organisation des participations à des projections et des rencontres avec des réalisateurs, techniciens, artistes lors du Festival International du Film de Cannes** à destination des élèves de Cinéma-Audiovisuel en partenariat avec Cannes Cinéma et diverses associations (Quinzaine en Action, Acid, Afcae)
- 2018 – 2023** **Productions de courts-métrages pour le festival CannesMiniSéries Pour lycéens dans le cadre du festival CanneSéries.** Réalisation de mini séries écrites et réalisées par des élèves et projetés dans la sélection parallèle MiniSéries organisée par la Délégation Académique à l'Éducation et à l'Action Culturelle (DAAC) du Rectorat de Nice
- 2021 - 2023** **Co-organisation de projections et de rencontres dans le cadre de la Quinzaine en Action entre lycéens et cinéastes** durant l'année scolaire à Cannes (ou à Paris à la SACD)
- 2021 - 2023** **Co-organisation de projections et de rencontres sélectionnés par l'Acid dans le cadre du dispositif « Acid Pop » entre lycéens et cinéastes** durant l'année scolaire à Cannes
- 2022** **Organisation d'une rencontre des élèves en cinéma avec la recherche Audiovisuelle lors du colloque REC.forward#1** – Manifestation LIRCES pour la valorisation des « Réemplois contemporains du film amateur » (18, 20, 21 et 22 octobre 2022)

- 2022** **Co-sélection du thème de l'appel à projet 2022 pour le festival CannesMiniSéries « Fictions d'Archives »** - permettant la mise en œuvre de projets de courts-métrages à partir d'images d'archives amateurs en lien avec le programme de recherche développé par le LIRCES
- 2022** **Organisation et participation de rencontres entre élèves, réalisateurs, artistes et techniciens dans diverses salles de Cannes** (Miramar, Arcades) en partenariat avec les exploitants des Arcades et l'association Cannes Cinéma
- 2021** **Conception et animation d'une rencontre avec l'actrice-réalisatrice Aïssa Maïga** à l'occasion de la sortie au festival international de Cannes du documentaire « Marcher sur l'eau » en partenariat avec l'association Cannes Cinéma au lycée Bristol de Cannes
- 2008 - 2016** **Participations annuelles ou ponctuelles au dispositif "Lycéens au cinéma"** dans les académies de Paris, de Versailles, de Nice selon mes affectations
- 2009-2023** **Nombreuses programmations et organisations cinématographiques et théâtrales** lors de projections ou représentations en lien avec les programmes d'enseignement.
- 1995 - 2002** **Diverses animations culturelles en centre de vacances (BAFA) ou compagnies de théâtre** : milieu associatif de Marseille : Théâtre de l'Arcane, Théâtre de la Minoterie, Compagnie de théâtre Rose Sélavy

11. ANNEXE 1 : CURRICULUM VITAE RÉDIGÉ

Après une formation classique et pluridisciplinaire universitaire en Philosophie durant laquelle j'ai librement suivi des cours d'Études Cinématographiques et ai pratiqué le théâtre (1994-2000), je me suis tournée vers des questions relevant de la création, en soutenant un mémoire de Maîtrise de Philosophie sous la direction du professeur Gérard Lebrun sur la notion de « virtuel » dans les processus créatifs, historiques ou temporels (*via* la notion de durée) dans l'œuvre d'Henri Bergson (*Essai sur le Possible et de Réel* notamment, *Durée et Simultanéité, Matière et Mémoire*), ainsi que sa relecture par Gilles Deleuze (*Le bergsonisme*).

Un second mémoire a porté sur la force et la loi dans la philosophie politique de Nicolas Machiavel (*Le Prince, Discours sur la première décade de Tite Live, L'art de la guerre*). J'ai parallèlement présenté le CAPES et l'Agrégation de philosophie et obtenu une admissibilité au Capes de Philosophie à l'université d'Aix-en-Provence. Je me suis ensuite engagée dans un DESS de réalisation et de production documentaire *Écritures des Mondes Contemporains* à l'université Paris Cité (ex Paris VII). Celui-ci s'est conclu par de nombreux projets d'écriture et un mémoire portant sur la mise en scène du réel dans le documentaire (*Être et avoir* de Nicolas Philibert et *Entre les murs* de Laurent Cantet).

J'ai parallèlement exercé en tant qu'assistante mise en scène et scénariste documentaire à Paris. J'ai ensuite passé un CAPES puis une agrégation de Lettres Modernes entre 2009 et 2014 tout en enseignant dans divers collèges et lycées de l'académie de Versailles puis de Paris dans lesquels j'ai animé des ateliers de réalisation et inscrit mes classes dans des dispositifs dédiés au cinéma (*Collégiens* et *Lycéens au cinéma*). J'ai débuté mon doctorat en 2015, après l'obtention de l'agrégation de Lettres Modernes à l'Université de Paris Nanterre sous la direction d'Alain Kleinberger et d'Antoine de Baecque, à l'occasion de la création du Labex *Les Passés dans le Présent*. J'ai poursuivi l'enseignement en lycée ainsi que les charges de cours en analyse filmique à Paris Nanterre.

En 2017, j'ai obtenu un poste spécifique en Cinéma-Audiovisuel au Lycée Bristol de Cannes dont je suis devenue en 2020 coordinatrice des enseignements et des partenariats (avec diverses structures dédiées au cinéma : festivals, services sociaux et culturels du Rectorat, du département, de la Région, de la mairie, associations, universités). Dans le cadre de cet enseignement dans le secondaire j'ai procédé modestement à de nombreuses études thématiques, historiques, économiques, génériques d'œuvres étudiées pour elles-mêmes ou dans des corpus thématiques afin d'orienter la pratique de production des élèves.

J'ai également supervisé de nombreux dossiers de production et de jury du baccalauréat cinéma, de réalisations de courts-métrages (du scénario à la post-production), veillé à leur projection en salle et leur diffusion sur des sites internet, les réseaux et les plateformes. J'ai encore organisé un Ciné-Club pendant le Covid pour suppléer l'impossibilité des partenaires exploitants d'accueillir le public. J'ai assuré la programmation et la diffusion constante de films dans le cadre des cours mais aussi avec les partenaires culturels encadrant nos élèves dans les festivals organisés à Cannes (Rencontres Cinématographiques de Cannes, Canneséries, Festival du Film Italien, Festival de Cannes), organisé des rencontres et projections avec des réalisateurs ou techniciens dans mon établissement ou des salles partenaires (Aïssa Maïga, Alexis Michalik, Benjamin Massoubre, Darius Khondji...).

J'ai de plus créé et développé le site internet du département cinéma-audiovisuel pour mettre en ligne les enseignements et les sites préprofessionnels créés par les élèves en cinéma exposant leurs dossiers et réalisations présentés au baccalauréat. J'ai également créé et animé les réseaux sociaux de cette section cinéma autour des travaux et des projections des élèves, écrit des articles en direction de la presse locale pour informer des activités culturelles et fondé une association avec des anciens élèves pour la production et promotion de courts-métrages. Je réalise moi-même des formats courts. Parallèlement à l'enseignement secondaire, j'ai enseigné à l'Université Côte d'Azur, à Paris Nanterre, à Vincennes Saint-Denis, à Paris Panthéon Sorbonne, à Paris Sorbonne Nouvelle, à Paris Descartes pour des cours aussi bien pratiques que théoriques. J'ai soutenu en 2020 une thèse de Doctorat portant sur le cinéma américain « péplum » ou « néo-péplum » (ce genre populaire des années 50, revisité à partir des années 2000 par les effets visuels numériques et la 3-D devenu laboratoire des mythologies superhéroïques au cinéma).

J'ai étudié l'esthétique de ces films conçus sur des modèles vidéoludiques, picturaux, statuaires, romanesques, ou issus de *Comics* et que d'aucuns qualifient de « *nostalgia films* », de « *formal pyrotechnics* », de « *chaos cinema films* », de « sons et lumière » préparant les environnements virtuels intermédiaux. Mes activités et productions de recherche interrogent ainsi principalement la poétique de l'image et du montage, l'esthétique intermédiaire, les nouvelles technologies et les nouveaux médias et leur impact sur les modes d'existence des œuvres, au croisement des genres, de leur histoire, de l'histoire des technologies, des études culturelles, de la narratologie puisque ces nouveaux objets filmiques impliquent de nouvelles écritures. Par ailleurs, dans le cadre de collaborations scientifiques, je développe au sein du Laboratoire Interdisciplinaire Récits Cultures Et Sociétés (LIRCES) des travaux sur la création audiovisuelle, tout particulièrement sur les réemplois contemporains du film amateur, dans un programme de recherche que dirigent pour la deuxième année consécutive Christel Taillibert et Sophie Raimond. Les ré-usages narratifs, discursifs, plastiques de l'image amateur ou non professionnelle, privée, anonyme, documentaire, de fiction sont porteurs d'enjeux esthétiques, informationnels, patrimoniaux, communicationnels, sociétaux et politiques. Ils intéressent des partenaires professionnels et artistiques engagés dans ces travaux de réappropriation et le devenir des technologies dites de synthèse (comme les effets visuels ou l'Intelligence Artificielle).

Je prépare par ailleurs au sein de l'Unité de Recherche Histoire des Arts (HAR), dont j'ai obtenu le financement, sous la direction de Barbara Lemaître et Hervé Joubert-Laurencin, la publication aux Presses Universitaire de Nanterre d'une partie des recherches en esthétique effectuées pour mon doctorat. J'envisage de construire mes futurs projets de recherche en développant ces axes et en les croisant avec des problématiques de création (anthropologie de la création, théories du montage, montages « savants », concepts et outils de la narratologie littéraire, des études visuelles/audiovisuelles, des sciences de la communication), dans le contexte interdisciplinaire et collaboratif qu'offrent mes laboratoires de rattachement, en gardant une attitude d'ouverture. La dimension théorique et pratique qui caractérise mon curriculum vitae découle d'un souhait de dialogue entre la dimension « pratique » de la création et de la technique et la dimension théorique, lesquelles me semblent se nourrir réciproquement. Les charges de cours universitaires et dans le secondaire, en Ile-de-France et sur la Côte d'Azur, comme mes diverses productions rendent compte de ce double ancrage.

12. ANNEXE 2 : LETTRES D'ACCEPTATION

Mon dossier ne présente que des ouvrages ou articles à paraître, les délais ayant dépassé les prévisions. Je joins à cet effet des lettres d'acceptation ou des attestations.

LAMBERT Frédérique, *Le souffle épique numérique du néo-péplum Hollywoodien*, essai, Presses Universitaires de Nanterre (à paraître). Financement accordé par l'unité de recherche HAR, comité d'expertise dirigé par Philippe Ortoli (Université de Caen Normandie), éditrice Laurence Patarit (Université Paris Nanterre) : <https://presses-universitaires.parisnanterre.fr/>

- **Lettre de Laurence Patarit**
- **Accord de financement du HAR délivré par Hervé Joubert-Laurencin (L'École Doctorale 138 a octroyé un complément)**
- **Rapport d'expertise de Philippe Ortoli joint dans le dossier de qualification (les corrections demandées ont été effectuées et sont en attente de validation)**

LAMBERT Frédérique, « Visions de l'antiquité dans le cinéma de genre néo-péplum : représentation des harcèlements sexuels dans les arènes du pouvoir », actes du colloque AVISA, éditions L'Harmattan, collection « Des idées et des femmes »

- **Lettre de Réjane Hamus-Vallée et Armel Dubois-Nayt**

LAMBERT Frédérique, « Usages des applications de téléphonie mobile sur un public cinéphile de 15-20 ans », in *Cahiers de Champs Visuels*, Christel Taillibert (dir.), premier semestre 2024

- **Lettre de Christel Taillibert**

LAMBERT Frédérique, « Le néo-péplum dans la pop culture : un genre transmédiatique », in *L'imaginaire du passé*, Géraldine Puccini (dir.), éditions Presses Universitaires de Bordeaux, collection « Eidolon »

- **Lettre de Géraldine Puccini**

LAMBERT Frédérique, « Le motif populaire du volcan dans le film catastrophe : Irruptions et éruptions sur l'écran de cinéma », in *Antiquipop : La référence à l'Antiquité dans la culture populaire contemporaine*, Fabien Bièvre-Perrin, Élise Pampanay (dir.). En ligne : <https://antiquipop.hypotheses.org/>

- **Lettre de Fabien Bièvre-Perrin**