

Galons universitaires pour le cinéma

Créé en 2006, le Réseau Cinéma CH propose après le bachelor un cursus de deux ans alliant histoire, théorie, pratique et mobilité. Au final, deux masters sont délivrés par quatre institutions suisses: l'un en réalisation décerné par les hautes écoles de Lausanne et Zurich¹; l'autre en histoire et théorie du cinéma obtenu dans les universités, facultés des lettres (avec la spécialisation «théories et pratiques»). Responsables de cette seconde filière, Margrit Tröhler (Zurich) et Maria Tortajada (Lausanne) livrent leurs réflexions et appréciations après un an et demi de mise à l'épreuve du système.

Propos recueillis par Françoise Deriaz

Pouvez-vous rappeler les motifs qui ont présidé à la création du Réseau Cinéma CH?

Maria Tortajada L'idée de préconiser la coopération entre universités et écoles remonte aux années 1990, aux débuts de l'enseignement du cinéma. Le projet de créer un Institut romand du cinéma a suscité un tel enthousiasme qu'il a vite été repensé à un niveau national. Le but était de renforcer l'enseignement théorique et pratique du cinéma en Suisse, et de mettre en œuvre la complémentarité permettant aux étudiants en réalisation d'accéder à une meilleure formation théorique et aux étudiants en

histoire du cinéma de se familiariser avec des pratiques diverses désormais proposées en options.

Comment les étudiants en master de l'université accèdent-ils très concrètement à la pratique?

Margrit Tröhler A Zurich comme à Lausanne, l'université propose en priorité des formations théoriques et historiques. Or, le Réseau Cinéma CH permet d'établir des connexions avec les pratiques diverses du cinéma dans le cadre des séminaires ou de programmes de cours conçus avec les hautes écoles. Aux étudiants de la pratique, nous proposons par exemple d'étudier des

modèles historiques du scénario, des théories diverses du jeu d'acteur, ainsi que l'histoire du cinéma, tandis que nos étudiants peuvent réaliser des petits films et se familiariser avec le son, l'image ou la postproduction.

Maria Tortajada En outre, les enseignements qui rejoignent la pratique englobent la technologie de l'image, l'archivage ou la conservation; en économie, les étudiants sont en contact avec des professionnels du cinéma; en réalisation, ils font des petits films, et en technologie de l'image, ils se confrontent au numérique. La critique et l'écriture de scénario figurent aussi au

Maria Tortajada
(Université de Lausanne)

programme de l'Université de Lausanne. A la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, nous proposons une option universitaire qui intègre histoire du cinéma et analyse de l'image.

Alors que les premiers masters seront décernés dès juillet, quel bilan tirez-vous un an et demi après la création du Réseau Cinéma CH?

Maria Tortajada Selon les premières évaluations, les programmes modulables satisfont les étudiants, mais la fluidité entre les différentes institutions doit être améliorée.

Margrit Tröhler Le programme de la première volée a été très concentré: le changement de calendrier universitaire, la mobilité des étudiants et les emplois qu'ils occupent déjà dans le cinéma réduisent le temps disponible et freinent leurs études. En conséquence, la majorité d'entre eux obtiendra son master en cinq semestres au lieu de quatre.

1. Zürcher Hochschule der Künste ZHdK et Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Ecole d'art de Lausanne et Haute école d'art et de design de Genève).

Universitätsdiplome für den Film

Das 2006 gegründete Netzwerk Cinema CH bietet im Anschluss an den Bachelor einen zweijährigen Studiengang, der Filmtheorie und -geschichte, Praxis und Mobilität verbindet und in zwei Master mündet, die von vier Schweizer Institutionen vergeben werden: den Master in Filmrealisation erwirbt man an den Fachhochschulen Lausanne und Zürich¹; den zweiten Master – in Filmwissenschaften – erhält man an der philosophischen Fakultät zweier Universitäten (mit Spezialisierung «Theorie und Praxis»). Die für diesen Masterstudiengang zuständigen Fachleute Margrit Tröhler (Zürich) und Maria Tortajada (Lausanne) berichten über ihre Erfahrungen seit der Einführung dieses Systems vor anderthalb Jahren.

Das Gespräch führte Françoise Deriaz

Können Sie uns die Gründe für die Schaffung des Netzwerks Cinema CH erläutern?

Maria Tortajada Die Idee zur Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Fachhochschulen geht auf die 1990er-Jahre zurück, als die Filmbildungen institutionalisiert wurden. Das Projekt eines Westschweizer Filmstudiums stiess auf so grosse Begeisterung, dass es sehr rasch auch auf Landesebene geprüft wurde. Das Ziel war, den theoretischen und praktischen Filmunterricht zu vertiefen und die Komplementarität zu fördern. Die Studierenden in Filmrealisation sollten Zugang zu einer verbesser-

ten theoretischen Ausbildung haben und den Studierenden in Filmwissenschaften sollte die Möglichkeit offen stehen, sich in Wahlfächern mit den verschiedenen Praktiken vertraut zu machen.

Wie gestaltet sich der Zugang der Absolventen der universitären Masterstudiengänge zur Praxis konkret?

Margrit Tröhler Die Universität in Zürich und auch in Lausanne bietet in erster Linie filmwissenschaftliche Ausbildungen an. Das Netzwerk Cinema CH ermöglicht Verknüpfungen zur Praxis in Form von Seminaren und Kursen, die gemeinsam mit den Fachhochschulen

konzipiert werden. Den praxisorientierten Studierenden empfehlen wir beispielsweise, die historischen Drehbuchkonzepte, die verschiedenen Methoden der Schauspielkunst sowie filmgeschichtliche Aspekte kennen zu lernen, während unsere Studentinnen und Studenten kleine Filme realisieren und sich mit Ton, Bild und Postproduktion vertraut machen können.

Maria Tortajada Die praktisch ausgerichteten Lerninhalte umfassen auch die Bildtechnologie, die Archivierung und Konservierung. Und im Bereich der Filmökonomie stehen die Studierenden in Kontakt mit Leuten aus der Branche, im

Margrit Tröhler
(Universität Zurich)

Bereich der Realisation machen sie kleine Filme und in der Bildtechnologie wird ihnen die Digitaltechnik näher gebracht. Filmkritik und das Verfassen von Drehbüchern gehören ebenfalls zum Ausbildungsprogramm der Universität Lausanne. An der Westschweizer Fachhochschule bieten wir eine universitäre Option an, die Filmgeschichte und Bildanalyse umfasst.

Ab Juli werden die ersten Masterdiplome ausgestellt: Welche Bilanz ziehen Sie anderthalb Jahre nach der Gründung des Netzwerks Cinema CH?

Maria Tortajada Gemäss ersten Evaluationen sind die Studierenden mit den Ausbildungsmodulen zufrieden, aber die Fluidität zwischen den verschiedenen Institutionen ist noch zu verbessern.

Margrit Tröhler Das Programm des ersten Jahrgangs war dicht gedrängt: Die Änderung des Universitätskalenders, die Mobilität der Studierenden und die Jobs im Filmbereich, die sie bereits haben, schränken die

1. Zürcher Hochschule der Künste ZHdK und Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Ecole d'Art in Lausanne und Haute Ecole d'Art et de Design in Genf).

Si la mobilité des étudiants voulue par le Réseau Cinéma CH n'en est qu'à ses balbutiements à l'échelle internationale, qu'en est-il en Suisse?

Maria Tortajada Malgré les problèmes d'organisation, la très grande majorité des étudiants est ravie de pouvoir bouger et considère que la mobilité est enrichissante.

En tant que spécialistes du cinéma, quelle est votre appréciation de la qualité des films réalisés dans le cadre des écoles qui ont fleuri en Suisse depuis les années 1980?

Margrit Tröhler Il y a pas mal de bons films, dans la fiction comme dans le documentaire et je pense que c'est dû à un enseignement de haut niveau.

Maria Tortajada Ces films témoignent pour la plupart de l'ambition de nos partenaires au niveau suisse et européen. Il y a des ressources et c'est très encourageant.

Les étudiants des hautes écoles qui choisissent des options proposées par les universités présentent-ils des lacunes?

Maria Tortajada Plutôt que de parler de lacunes, je pense à ce que ces

Leila, jeune coopérante de la Croix-Rouge, dans «Lost in Liberia» de Luzia Schmid, à l'affiche en Suisse romande depuis le 27 février / im Kino in der Deutschschweiz seit 7. Februar

étudiants peuvent apprendre à l'université, dont la spécificité est de former le regard critique en s'appuyant sur l'étude de l'histoire du cinéma et de dépasser le simple «j'aime / j'aime pas». Pour pouvoir opter pour telle piste plutôt que telle autre, il faut détenir un savoir.

Margrit Tröhler Ils trouvent surtout des perspectives historiques dans les modèles de scénarios et de jeux d'acteurs du cinéma classique ou muet ou dans des films faits dans d'autres cultures; peut-être aussi un point de vue théorique et abstrait leur permettant de jongler intellec-

tuellement avec différents modèles et d'acquérir plus de liberté dans leur travail créatif.

Quels sont les débouchés professionnels offerts par un master en histoire et théorie du cinéma?

Margrit Tröhler La production, les festivals, des expositions, le journalisme ou l'archivage. L'importance croissante des médias va encore accroître les débouchés dans ce domaine, mais aussi dans l'enseignement.

Comment l'enseignement du cinéma à l'université peut-il rejaillir sur l'éducation à l'image dans l'instruction publique?

Maria Tortajada Dans le canton de Vaud, nous venons d'obtenir la reconnaissance du diplôme en cinéma pour l'enseignement de l'histoire de l'art au degré secondaire II. Nous allons continuer à nous battre pour que le cinéma figure dans le programme scolaire et que l'éducation à l'image soit confiée à des professeurs spécialisés. A Lausanne, 80 enseignants du niveau secondaire se sont inscrits cet hiver à un cours de formation continue sur le cinéma.

verfügbare Zeit ein und verzögern ihr Studium. In der Folge werden die meisten von ihnen den Master nach fünf statt nach vier Semestern erhalten.

Auf internationaler Ebene steckt die vom Netzwerk Cinema CH beabsichtigte Mobilität noch in den Kinderschuhen, doch wie steht es in dieser Hinsicht in der Schweiz?

Maria Tortajada Trotz Organisationsproblemen ist die grosse Mehrheit der Studierenden hoch erfreut, sich bewegen zu können, und erachtet die Mobilität als bereichernd.

Wie beurteilen Sie als Filmspezialistinnen die Qualität der Filme, die in

den Filmschulen entstanden sind, die seit den 1980er-Jahren boomen?

Margrit Tröhler Es gibt sowohl in der Fiktion wie auch im Dokumentarfilmbereich recht viele gute Filme, und ich nehme an, dass das dem hoch stehenden Unterrichtsniveau zu verdanken ist.

Maria Tortajada Viele dieser Filme zeugen von den Ambitionen unserer Partner in der Schweiz und in Europa. Es gibt Ressourcen, und das ist sehr ermutigend.

Weisen die Fachhochschulstudenten, die universitäre Optionen besuchen, Wissenslücken auf?

Maria Tortajada Ich würde nicht von Lücken sprechen, sondern auf

das hinweisen, was diese Studierenden an der Universität lernen können: während des Studiums der Filmgeschichte wird ihr kritischer Blick geschärft und führt über «das gefällt mir/das gefällt mir nicht» hinaus. Damit man sich für die eine oder andere Richtung entscheiden kann, muss man Bescheid wissen.

Margrit Tröhler Bei der Analyse von Drehbuchkonzepten und Schauspielmethoden im klassischen und im Stummfilm sowie in Filmen aus anderen Kulturen lernen die Studierenden historische Perspektiven kennen; vielleicht entdecken sie auch eine theoretische und abstrakte Sichtweise, die es ihnen erlaubt, die verschiedene Konzepte intel-

lektuell abzuwägen und in ihrer kreativen Arbeit freier zu sein.

Welche Arbeitsmöglichkeiten bestehen für einen Master in Filmwissenschaften?

Margrit Tröhler In der Produktion, an Festivals, für Ausstellungen, im Journalismus oder im Archivwesen. Die wachsende Bedeutung der Medien wird die Berufsaussichten in diesem Bereich und auch im Unterrichtswesen weiter verbessern.

Wie kann sich die universitäre Filmbildung auf den Bildunterricht an der Volksschule auswirken?

Maria Tortajada Im Kanton Waadt berechtigt ein Filmdiplom seit kur-

Achtung!
Satire!
Nix für
Kinder!

Weh, oh weh! Vier Jahre mit Christoph Blocher. Und das sind die Folgen: 25 x 3 Min. TV-Tricksatire "W.O.W" aus dem SWAMP-Studio Luzern. Jetzt auf drei DVDs inkl. Faking of und Making of und echten Extras.

artfilm.ch
swissdvdshop.ch
wow-tv.ch
punktch.sf.tv
swamp.ch

Fortsetzung von Seite 9

Neuer Dokumentarfilm von Beat Borter

Beat Borter arbeitet an einem Dokumentarfilm über das Netz von «Mikrokinos» in Peru (siehe Artikel auf Seite 13) und Bolivien, der den Arbeitstitel «Cine es cultura» trägt. Der Regisseur von «La vida es filmar» und «Die Kunst der exakten Phantasie» ist in einem aussergewöhnlichen Umfeld der Faszination vom Film, den Möglichkeiten der Digitaltechnik und den spannenden Schwierigkeiten von Kulturvermittlung auf der Spur. (ml)

Nouveau documentaire de Beat Borter

Beat Borter prépare un documentaire sur le réseau de «micro-cines» au Pérou (voir article en page 13) et en Bolivie, dont le titre de travail est «Cine es cultura». Selon le réalisateur de «La vida es filmar» et «Die Kunst der exakten Phantasie», «le film cherche à cerner, dans un environnement inhabituel, la fascination pour le cinéma, les possibilités offertes par la technologie numérique et les difficultés passionnantes que rencontre la diffusion de la culture». (ml)

Filme von Stina Werenfels in Bern

Vom 8. bis am 11. März sind im Kino Kunstmuseum in Bern die Filme «Fragments from the Lower East Side», «Pastry, Pain and Politics», «Meyer Marilyn» und «Nachbeben» der Cineastin Stina Werenfels zu sehen. (ml)

www.kinokunstmuseum

Films de Stina Werenfels à Berne

La cinéaste Stina Werenfels est à l'honneur au Kino Kunstmuseum de Berne du 8 au 11 mars avec la projection de «Fragments from the Lower East Side», «Pastry, Pain and Politics», «Meyer Marilyn» et «Nachbeben». (ml)

www.kinokunstmuseum

32. Schweizer Jugendfilmtage

Vom 26. bis 30. März finden in Zürich die Schweizer Jugendfilmtage statt, erstmals unter der Leitung von Patric Schatzmann. Schauplatz des bedeutendsten Schweizer Nachwuchsfestivals für Filmschaffende ist zum zweiten Mal das Theater der Künste. Die Themenfilme widmen sich dem aktuellen Thema *Klima und Umwelt*. (sw)

www.jugendfilmtage.ch

32e Festival Ciné Jeunesse Suisse

Du 26 au 30 mars, le Festival Ciné Jeunesse Suisse aura lieu pour la première fois sous la direction de Patric Schatzmann. La manifestation la plus importante pour la relève helvétique se tient pour la seconde année consécutive au Theater der Künste de Zurich. La sélection s'articule autour du sujet d'actualité *Climat et environnement*. (sw)

www.jugendfilmtage.ch

Margrit Tröhler Nous nous heurtons malheureusement à la rigidité de structures scolaires qui considèrent que l'éducation à l'image n'est pas une matière à part entière. En attendant, et puisque les films sont utilisés dans la plupart des branches par des enseignants qui ne sont pas toujours formés à l'analyse de l'image ou à l'histoire du cinéma, nous avons décidé de nous impliquer dans la formation continue des professeurs et d'intervenir dans les écoles avec des programmes sur mesure. ■

www.reseau-cinema.ch,

www.film.uzh.ch, www.unil.ch/cin

Texte original: français

zum zum Unterrichten von Kunstgeschichte auf der Sekundarstufe II. Wir werden weiterkämpfen, damit der Film im Schullehrplan figuriert und der Bildunterricht Fachpersonen anvertraut wird. In Lausanne haben sich in diesem Winter 80 Lehrkräfte der Sekundarstufe für einen Weiterbildungskurs im Filmbereich eingeschrieben.

Margrit Tröhler Ein Hindernis sind leider die rigiden Schulstrukturen, die den Bildunterricht nicht als vollwertiges Fach anerkennen. Da Filme fast in allen Fächern eingesetzt werden, die Lehrpersonen jedoch meist keine Ausbildung in Bildanalyse oder Filmgeschichte haben, werden wir uns entschieden für die Weiterbildung der Lehrkräfte einsetzen und den Schulen auch massgeschneiderte Programme anbieten. ■

www.netzwerk-cinema.ch,

www.film.uzh.ch, www.unil.ch/cin

Originaltext: Französisch

Dans le dédale du Réseau Cinéma CH**Filière master de l'Université de Zurich**

- Fiction, non-fiction, narration
- Histoire, médialité, culture, genre (cinématographie suisse incluse)
- Esthétique et technique
- Histoire des théories du cinéma et de l'audiovisuel

Filière master de l'Université de Lausanne

- Savoirs historiques et théoriques, dispositifs de vision et d'audition: épistémologie, techniques, intermédialité
- Pratique en scénario et critique cinématographique, film ethnologique (Université de Neuchâtel), stages professionnels

Options pour les étudiants des universités

(master en histoire et théorie du cinéma)

- Archives (Cinémathèque suisse)
- Technologie de l'image (Université Basel)
- Economie du cinéma (Università della Svizzera italiana, Lugano)
- Réalisation (Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Zürcher Hochschule der Künste, en collaboration avec Hochschule Luzern - Design & Kunst, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana et Haute école d'art et de design de Genève)

Options pour les étudiants des hautes écoles

(master en réalisation cinématographique)

- Archives (Cinémathèque suisse)
- Technologie de l'image (Universität Basel)
- Economie du cinéma (Università della Svizzera italiana)
- Histoire et théorie du cinéma (universités de Lausanne et Zurich)

Im Labyrinth des Netzwerks Cinema CH**Masterstudiengang an der Universität Zürich**

- Fiktion, Nichtfiktion, Narration
- Geschichte, Medialität, Kultur, Gender (inkl. Schweizer Film)
- Ästhetik und Technik
- Theoriegeschichte

Masterstudiengang an der Universität Lausanne

- Filmwissenschaft, Bild- und Tondispositive: Epistemologie, Techniken, Intermedialität.
- Drehbuch und Filmkritik, ethnologischer Film (Universität Neuenburg), Berufspraktika.

Optionen für Universitätsstudentinnen und -studenten

(Master in Filmwissenschaften)

- Archivwissenschaft (Schweizer Filmarchiv)
- Bildtechnologie (Universität Basel)
- Filmökonomie (Università della Svizzera italiana, Lugano)
- Filmrealisierung (Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Zürcher Hochschule der Künste in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern - Design & Kunst, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana und Haute école d'art et de design in Genf)

Optionen für Fachhochschulstudentinnen und -studenten

(Master in Filmrealisierung)

- Archivwesen (Schweizer Filmarchiv)
- Bildtechnologie (Universität Basel)
- Filmökonomie (Università della Svizzera italiana)
- Filmwissenschaften (Universität in Lausanne und Zürich)

suite page 19