

Curriculum vitæ Diane ARNAUD

Professeure en esthétique filmique, Université Gustave Eiffel

Née le 24 août 1973

1. Présentation	2
2. Activités pédagogiques	
Enseignement en licence et en master	3
Encadrement des mémoires de master	5
3. Responsabilités	
Responsabilités pédagogiques	5
Responsabilités collectives	6
4. Activités de recherche	
Domaines de recherche	6
Recherche collective	8
Encadrement doctoral	9
5. Diffusion du savoir	10
6. Liste des travaux scientifiques	
Publications	12
Communications	12
7. Liste des travaux diffusion du savoir	
Conférences invitées	14
Autres activités	15

1. Présentation

Formation

- 2021 Habilitation à diriger des recherches en études cinématographiques de l'université Sorbonne Nouvelle : *L'Esthétique dans un état second : le cinéma, art du dérèglement*, garant : François Thomas. Jury : Jacques Aumont, Claire-Akiko Brisset, Laurent Guido, José Moure, Jacqueline Nacache et François Thomas
- 2003 Doctorat d'études cinématographiques de l'université Sorbonne Nouvelle : *Figures d'enfermement dans le cinéma de David Lynch et d'Alexandre Sokourov : perspectives esthétiques du cinéma contemporain*, sous la direction de Murielle Gagnebin. Jury : Guy Chapouillé, Jean-Louis Déotte, Jean-Louis Leutrat et Murielle Gagnebin. Mention très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité
- 1999 DEA d'études cinématographiques et audiovisuelles, université Sorbonne Nouvelle : *L'Esthétique de l'enfermement dans le cinéma de David Lynch*, sous la direction de Murielle Gagnebin. Mention Très Bien
- 1998 Maîtrise d'histoire de l'art, université Paris 1 : *Figuration de la défaite sous la Seconde République*, sous la direction de Jean-Philippe Chimot. Mention Très Bien
- 1997 Licence d'histoire de l'art, université Paris 1, Mention Bien
- Licence d'anglais, université Sorbonne Nouvelle, Mention Bien
- 1996 Diplômée de l'Essec – accord d'échange avec Georgetown University (1995)

Expérience de l'enseignement

- Depuis 2022 Professeure en esthétique filmique, Université Gustave Eiffel, UFR LACT (Lettres, Arts, Technologies, Créations)
- 2004-2022 Maîtresse de conférences en études cinématographiques, université Paris 7 (autres noms successifs : université Paris Diderot, université de Paris, université Paris Cité), UFR LAC (Lettres, Arts, Cinéma)
- 2006-2009 Chargée de cours, Institut de sciences politiques Paris, master Culture et Médias
- 2003-2004 Attachée temporaire de recherche et d'enseignement, université Paris 7, UFR LAC
- 2002-2004 Coordinatrice cours option cinéma, Deug 2, université de Tours, UFR Histoire de l'art
- 2002-2006 Formatrice spécialisée dans le dispositif « Lycéens au cinéma » et en IUFM pour l'APCVL (programmes long métrage et court métrage), Région Centre
- 1999-2003 Chargée de cours à l'université Sorbonne Nouvelle, UFR Cinéma et Audiovisuel

Responsabilités pédagogiques et collectives

- Depuis 2022 Directrice de l'équipe de recherche interne *Confluences Cinématographiques, Audiovisuelles, Musicales et Arts Numériques* (CCAMAN) au sein du laboratoire de recherche *Littératures, Savoirs et Arts* (LISAA) de l'Université Gustave Eiffel
- 2021-2022 Directrice du double master Film Studies pour l'UFR LAC, Université de Paris
- 2021-2022 Membre élue au conseil scientifique de l'UFR LAC, Université de Paris

2016-2018	Responsable pédagogique de la L1-L2, Réorientation active L1-L2, UFR LAC, université Paris Diderot
2014-2016	Responsable pédagogique de la licence 2, Licence arts du spectacle, parcours études cinématographiques, UFR LAC, université Paris Diderot
2009-2012	Membre élue au conseil scientifique de l'UFR LAC, université Paris Diderot
2010-2011	Responsable des ateliers cinéma de l'UFR LAC (L1-M1), université Paris Diderot : ouverture d'un parcours « Pratique artistique du cinéma » en master 1
2006-2011	Coresponsable des ateliers cinéma pour les trois années de licence : encadrement du personnel, communication, responsabilité pédagogique des ateliers de réalisation
2007-2009	Chargée de mission cinéma à la vice-présidence Vie étudiante, Vie culturelle, université Paris Diderot. Mise en place de Quartier Libre avec MK2 (ciné-club étudiants), Libre Pass Paris Diderot avec la Cinémathèque française et le service Culture, création des Mercredis du cinéma (projections-rencontres hebdomadaires)
2005-2006	Représentante pour le département LSH (Lettres et Sciences Humaines, 1 ^{er} cycle) de la licence d'études cinématographiques, université 7, UFR LAC

2. Activités pédagogiques

Enseignement en licence et en master

J'ai été recrutée en 2022 à l'Université Gustave Eiffel comme professeure pour consolider l'offre de formation en analyse et en esthétique filmique à la fois pour les enseignements de licence et de master Cinéma et audiovisuel de l'UFR LACT. J'enseigne quatre TD d'analyse filmique et un atelier de commentaire de films en master, qui correspondent à une progression : apprentissage du découpage, caractérisation d'une poétique, enjeux de l'interprétation, comparaison entre plusieurs extraits, J'ai repris et adapté mon cours sur Ozu en faisant la part belle à l'actrice et réalisatrice Kinuyo Tanaka. J'assure également un cours sur les théories du montage et deux séminaires de master en M1 et en M2 que je change chaque année et dans lesquels, parmi la dizaine de films analysés, un tiers provient du cinéma asiatique contemporain.

Compte tenu des besoins pédagogiques de la formation en études cinématographiques dans l'UFR LAC, j'ai assuré auparavant, de 2003 à 2022, les trois quarts de mon enseignement au niveau des trois années de la licence études cinématographiques. J'ai mis en place au fil du temps une dizaine de cours différents, qui se regroupent selon les axes suivants :

— Initiation à l'analyse de film (L1)

Depuis vingt ans, j'enseigne l'initiation à l'analyse de film en première année. J'ai d'abord pris en charge l'apprentissage des notions de base de l'analyse. Depuis dix ans, je privilégie l'analyse d'une filmographie (le cinéma d'Ozu) ou d'une thématique (les larmes, l'imaginaire, le souvenir...).

— Dimension plastique du cinéma (L2, L3)

J'ai commencé par aborder les relations entre le cinéma et les autres arts (essentiellement la peinture, mais aussi le théâtre et la photographie) à travers l'analyse esthétique du cinéma de David Lynch. À partir des années 2010 jusqu'à aujourd'hui, j'ai conçu une série d'enseignements qui confrontent la plasticité cinématographique aux techniques de transformation et de dédoublement des personnages.

— Étude du cinéma asiatique et japonais (L3)

Après avoir privilégié une approche formelle du cinéma asiatique classique et contemporain, en adossant l'étude de films à la théorie néo-formaliste de l'histoire du style, mes cours sur le cinéma fantastique japonais ou la représentation de la catastrophe, de Hiroshima à Fukushima, articulent l'histoire culturelle et l'analyse esthétique.

En master, j'ai diversifié l'offre d'enseignement en analyse esthétique et théorie esthétique du cinéma, en faisant porter mes séminaires sur deux thèmes de réflexion :

— Formes de l'enchaînement et de la répétition

À partir des théories de l'enchaînement cinématographique (Gilles Deleuze, Christian Metz, Thierry Kuntzel), j'ai développé plusieurs séminaires sur les formes de la répétition, de la rupture et de la reprise, d'abord en relation avec des événements post-traumatiques puis en lien avec la thématique de la rencontre et des retrouvailles amoureuses.

— Dimension imaginaire et psychique au cinéma

Mes séminaires sur la vie psychique au cinéma (souvenir, rêve, hallucination) confrontent plusieurs paradigmes venant de la théorie psychanalytique et de la pensée philosophique.

J'ai également assuré des cours magistraux sur l'esthétique du cinéma et la théorie du montage en master d'études cinématographiques et dans le master lettres de mon UFR.

LICENCE

• UFR LACT, Université Gustave Eiffel, TD sur un semestre, 2 h, demi-groupe (de 35 étudiants)

2022-2024	L1 – Analyse 1 : découpage des films de doubles
2022-2024	L2 – Analyse 2 : interprétation des transformations à vue
2022-2024	L3 – Analyse 3 : poétique de la rencontre / esthétique de la répétition
2022-2024	L3 – Etude d'auteur : le cinéma d'Ozu
	CM sur un semestre, 2 h, promotion
2022-2024	L2 – Théories du montage

• UFR LAC, CMTD sur un semestre, 3 h, demi-groupe (de 35 à 60 étudiants) à l'exception de quelques années où les CMTD d'analyse ont concerné toute la promotion (80 étudiants).

2020-2022	L1 – Esthétiques du souvenir
2013-2019	L1 – Le cinéma d'Ozu (une année pour l'ensemble de la promotion)
2004-2010	L1 – Initiation à l'analyse filmique
2021-2022	L2 – Esthétique de l'imaginaire
2018-2021	L2 – Rêve et cinéma, de la surréalité à la virtualité
2013-2017	L2 – Réinventions de soi, de Georges Méliès à David Lynch
2010- 2011	L2 – Le personnage contemporain
2007-2008	L2 – Le dispositif cinéma à la croisée des arts
2003-2007	L2 – L'art de David Lynch (pour l'ensemble de la promotion).

2020-2022	L3 – Poétique de la rencontre
2018-2019	L3 – Techniques de transformation et de dédoublement
2013-2015	L3 – Le cinéma japonais face à la catastrophe
2010-2011	L3 – Le style du cinéma japonais, d'Akira Kurosawa à Kiyoshi Kurosawa
2009-2010	L3 – Histoire du style filmique (pour l'ensemble de la promotion)
2004-2008	L3 – Formes du cinéma japonais classique
2003-2005	L3 – Figures du cinéma asiatique contemporain

- UFR Histoire de l'art, Université de Tours, TD 2001-2002, 2 h : Deug 2 – Initiation à l'analyse filmique,
- UFR Cinéma et Audiovisuel, Sorbonne Nouvelle, TD sur un semestre, 2 h :
2002-2003 Deug 2 – Anthropologie des arts
2000-2003 Deug 1 – Initiation à l'esthétique de l'image fixe

MASTER

- UFR LACT, Master Cinéma et audiovisuel, séminaire sur un semestre, 2 h (25 étudiants) :
2022-2024 M1 – La vie imaginaire au cinéma
2022-2024 M1 – Analyser, comparer
2022-2024 M2 – Fictions multiples : du rêve au multiverse
- UFR LAC, CMTD, master études cinématographiques
Séminaire de recherche commun aux masters 1 et 2, sur un semestre (25-40 étudiants) :
2021-2022 Fiction, amour et amnésie (2h)
2019-2021 Réapparitions et retrouvailles (2h)
2016-2018 L'art du déjà-vu : Rivette, Resnais, Lynch (2 h)
2016-2019 Questions d'iconologie, participation au séminaire collectif en anglais (2 séances, 3 h)
2014-2016 Trauma et répétition (2 h)
2011-2013 Esthétique de la rupture (3 h)
2008-2011 Vie psychique au cinéma (3 h)
2005-2008 Poétique de l'enchaînement (3 h)
- UFR LAC, CMTD, master lettres, participation au séminaire collectif (5 séances de 3 h) :
2013-2015 Surface et profondeur, invitation du vidéaste Laurent Fiévet et du cinéaste Damien Odoul
- UFR LAC, cours magistral en master 1 :
2005-2009 Théories du cinéma (3 séances de 2 h)
2005-2007 Théorie littéraire (2 séances de 2 h)

D.U. ÉTUDES CULTURELLES

- UFR LAC, cours sur un semestre, 2h
2008-2010 Cinéma et peinture

Encadrement des mémoires de master

Dans ma nouvelle université, j'assure l'encadrement d'une dizaine d'étudiants de master (M1 et M2) chaque année.

De 2005 à 2022 en tant que maîtresse de conférences dans l'UFR LAC, j'ai fait soutenir plus de cent cinquante mémoires, dont soixante-dix en master 2, et j'ai participé à plus d'une centaine de soutenances en tant que seconde lectrice. J'ai encadré chaque année depuis 2005 une quinzaine de mémoires d'étudiants, en master 1 et master 2, sur des sujets variés, tenant à l'approche esthétique de l'analyse filmique, au style du cinéma asiatique contemporain et classique.

En 2014-2015, j'ai assuré la responsabilité de l'UE « Encadrement, organisation », où j'ai pu former et suivre tout au long de l'année les quatre étudiants organisateurs – Chloé Folens, Mégane Mahieu, Aymeric Pantet et Oriane Sidre – de la journée d'études « Penser l'horreur au cinéma » du 11 avril 2015 et encadrer les communications d'une dizaine d'étudiants du master.

3. Responsabilités pédagogiques et collectives

Responsabilités pédagogiques

CORESPONSABLE DE LA LICENCE ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES (2005-2006)

L'année suivant mon recrutement à l'université Paris 7, j'ai collaboré avec Pierre Berthomieu à la direction de la licence études cinématographiques de l'UFR STD (Sciences, Textes, Documents) en prenant en charge les relations avec le département LSH (Lettres Sciences Humaines) et en m'occupant du planning de cours.

RESPONSABLE DES ATELIERS CINEMA EN L (2006-2011) ET EN M1 (2010-2011)

J'ai été coresponsable pendant quatre ans (deux ans avec Hervé Joubert-Laurencin, le créateur des Ateliers Cinéma, deux ans avec Anne Lété), puis seule responsable de ce dispositif pédagogique d'enseignement pratique du cinéma spécifique à la licence.

Cette responsabilité a concerné l'organisation des études : création d'un nouveau parcours en M1 « Pratique artistique du cinéma », réorganisation du cursus de la licence dans le sens d'une progression et d'une spécialisation, choix chaque année des quinze intervenants (cinéaste, chef opérateur, monteur, ingénieur du son, spécialiste de l'animation), élaboration d'une communication spécifique (plaquette-DVD, conception éditoriale du site, réunion de rentrée à la Cinémathèque française).

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE EN LICENCE ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES (2014-2018)

Après avoir obtenu du CNU un CRCT d'un semestre en 2011-2012, j'ai travaillé au côté du directeur de la licence Gaspard Delon pour assurer des responsabilités pédagogiques, deux ans en L2 (2014-2018) et deux ans en L1 et L2 (2016-2018), en participant à la conception des nouvelles maquettes et à la réorientation active (APB, Parcoursup, plate-forme CEF, Études en France).

Responsabilités collectives

RESPONSABLE CINEMA, VICE-PRESIDENCE VIE ETUDIANTE PARIS DIDEROT (2007-2009)

Cette responsabilité, en collaboration avec le service de la Vie étudiante et le service Culture, a consisté à privilégier des partenariats avec des institutions extérieures pour les étudiants de Paris Diderot :

- avec la Cinémathèque française : établissement d'une convention pour le Libre Pass Paris 7 ;
- avec le cinéma MK2 Bibliothèque : création d'un ciné-club étudiant « Quartier libre », séances bimensuelles de projection-débat avec un étudiant et un enseignant, aide à la rédaction d'une revue.

J'ai conçu et mis en place des séances hebdomadaires de projection-rencontre, les « Mercredis du cinéma », d'une durée de trois heures, de 2007 à 2009, dans l'amphi 11 E. Le principe de ce cycle était d'inviter des chercheurs de divers champs disciplinaires (études japonaises, ethnopoétique, sciences du vivant), des associations de Paris Diderot (Ciné Musiques, CinéSept) et des artistes (cinéastes, chorégraphes) qui programment le film de leur choix et animent un débat avec le public selon leur approche (création, film étudiant, document audiovisuel).

MEMBRE ELUE AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'UFR LAC (2009-2012) ET EN 2021

J'ai été de 2009 à 2012 membre du conseil scientifique.

J'ai été de nouveau élue membre du conseil scientifique en septembre 2021.

CODIRECTION DOUBLE MASTER FILM STUDIES, CINEMA / ANGLAIS DE L'UFR LAC (2021-2022)

En 2021-2022, j'ai assuré la direction du double master Film Studies, pour l'option Cinéma / Anglais dépendant de l'UFR LAC, en collaboration avec Martine Beugnet, qui est la directrice de ce double master pour l'option Anglais / Cinéma de l'UFR Études anglophones. Ce parcours permet aux étudiants sélectionnés de suivre des séminaires dans les deux UFR et de bénéficier d'une double direction pour l'encadrement de leur mémoire de M1 et de M2. Nous assurons l'information, la communication et la sélection des candidats français et étrangers, qui pourront bénéficier de cette offre de formation bilingue.

CODIRECTION DE L'EQUIPE DE RECHERCHE DU CCAMAN, UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DEPUIS 2022

VICE-PRESIDENCE DE COMITES DE SELECTION

En 2009-2010, j'ai assuré la vice-présidence du comité de sélection pour le poste de maître de conférences, 18e section, en « Théorie et esthétique du cinéma », université Paris Diderot. Président : Marc Vernet

En 2020-2021, j'ai occupé la fonction de vice-présidente du comité de sélection pour le poste de maître de conférences, 18e section, « Cinéma, arts et médias », université de Paris. Président : Gaspard Delon

En 2022-2023, j'ai occupé la fonction de vice-présidente du comité de sélection pour le poste de maître de conférences, 18e section, « Arts numériques : théorie et pratique », Université Gustave Eiffel. Président : Maxime Boidy

4. Activités de recherche

J'ai publié six ouvrages personnels : deux monographies sur l'œuvre des cinéastes Alexandre Sokourov et Kiyoshi Kurosawa ; puis quatre études thématiques qui mettent au jour des procédés de perturbation formelle de l'enchaînement et de la figuration dans des corpus larges de films pour confronter l'analyse esthétique et l'histoire du cinéma : changements de têtes, déjà-vu, faux réveils et dédoublements fictifs.

En outre, j'ai codirigé deux ouvrages collectifs dans le prolongement de l'organisation d'événements scientifiques : colloque en 2011 à l'université Paris Diderot avec Dork Zabunyan sur les enjeux méthodologiques de la description du cinéma, journée d'études en 2013 à la Maison de la culture du Japon à Paris sur les liens entre la filmographie de Yasujirô Ozu et le cinéma contemporain avec Mathias Lavin.

Avec mes collègues en études anglophones de l'université de Paris, Ariane Hudelet et Martine Beugnet, j'ai organisé en octobre 2021 un colloque international sur l'essai vidéo et la critique vidéographique comme nouvel horizon des études visuelles.

J'ai le projet d'organiser un colloque international en collaboration avec l'université Paris IV et l'université de science et de technologie de Norvège sur le cinéma de Joachim Trier.

J'ai publié une cinquantaine d'articles scientifiques (actes de colloque, revues *CiNéMAS*, *Revue d'esthétique Écrire l'histoire*, *Ligeia*, *Théorème*...). J'ai présenté une quarantaine de communications dans des journées d'études et colloques internationaux en France (INHA, université Paris 10 Nanterre, Sorbonne Nouvelle, etc.) ou à l'étranger (université de Lausanne, McGill University, Kingston University Yale University, etc.). En 2017, j'ai été invitée pour assurer la séance plénière du colloque international « David Lynch et les arts » organisé par Pierre Beylot, Emmanuel Plasseraud et Clément Puget.

Domaines de recherche

Mes domaines de spécialité sont l'analyse esthétique de motifs cinématographiques, susceptibles d'engendrer le trouble (enfermement, transformation, répétition, dédoublement), et l'œuvre des réalisateurs David Lynch, Yasujiro Ozu et Kiyoshi Kurosawa, ainsi que les liens du cinéma fantastique japonais avec les traumatismes de l'Histoire.

L'ANALYSE FILMIQUE : THEORIE ET PRATIQUE

Les publications et communications que j'ai produites reposent sur l'analyse des films de fiction et plus précisément sur la description de procédés qui dépendent du mouvement du film, cet « émouvoir » filmique désigné par Thierry Kuntzel dans son article sur « Le défilement » (*Cinéma : théories, lectures*, 1973). Dans le prolongement de ma thèse sur les figures d'enfermement, j'ai publié un ouvrage sur le cinéma d'Alexandre Sokourov en 2005 et une dizaine d'articles entre 2000 et 2010 analysant la poétique spatiale (scénographie, topologie, surface et profondeur de l'image) dans le cinéma contemporain.

Après ma thèse, j'ai renouvelé mes préoccupations en m'appuyant sur trois fonds théoriques : les théories de l'enchaînement, à partir des travaux conduits par le groupe de recherche de Jean-Louis Déotte à la Maison des sciences de l'homme Paris Nord ; les théories de la plasticité, depuis la conception de la cinéplastique inventée par Élie Faure jusqu'à la notion de plasticité destructrice élaborée par Catherine Malabou ; les théories métapsychologiques postfreudiennes de la figurabilité psychique et de la remémoration (écrits d'André Green et des Botella). Plus récemment, j'ai également intégré les théories française et anglo-saxonnaises sur la réflexivité du cinéma, de la mise en abyme à la métafiction en passant par la métalepse.

Mes travaux continuent de reposer sur la « description fantaisiste » du défilement filmique, d'après la notion avancée par Louis Marin sur laquelle j'ai travaillé dans le texte d'introduction de l'ouvrage collectif *Les Images et les Mots : décrire le cinéma* (2014) codirigé avec Dork Zabunyan.

Suite à la réalisation d'un essai vidéo pour le colloque « John Carpenter, maître de l'horreur » en octobre 2018, j'oriente mes réflexions sur l'analyse et la description filmiques en lien avec les possibilités de ce nouveau format : écriture d'un texte sur la méthode de l'analyse vidéo, organisation d'un colloque international en anglais sur la critique vidéographique.

LE CINEMA, ART DU DEREGLEMENT

Mes recherches se sont déplacées de la poétique spatiale vers les questions d'enchaînement, de figuration en lien avec la puissance du dérèglement du cinéma. La particularité de mes travaux est de mettre au jour des moments visuellement frappants : le dérèglement dans l'incarnation d'un rôle, la reprise de plans ou le réveil dans une réalité seconde, qui suscitent un trouble de la reconnaissance et, potentiellement, une vision décalée ou dédoublée.

Depuis plus de dix ans, l'analyse esthétique d'œuvres comme celles de David Lynch, Kiyoshi Kurosawa et Yasujirô Ozu m'a permis de mettre au jour des situations filmiques rarement commentées : les faux départs du montage, les changements de têtes, le montage des possibles, l'imaginaire du déjà-vu, le faux réveil. La méthode suivie pour chaque sujet de recherche a été d'en définir les modalités, et d'en éprouver le fondement, en étendant l'analyse à des corpus plus larges de films (entre vingt et soixante-dix). J'ai chaque fois tenté de sélectionner les exemples les plus marquants en les prélevant dans différentes périodes de l'histoire du cinéma occidental ou asiatique, de manière plus délimitée dans le temps et dans l'espace pour mes recherches sur le cinéma japonais.

J'ai le projet d'écrire un ouvrage théorique sur le cinéma comme art du dérèglement qui fasse la synthèse illustrée de ces travaux en envisageant les enjeux de figuration, de montage et d'analyse esthétique.

CONCEPTION PLASTIQUE DU PERSONNAGE DE CINEMA

Mes recherches relient la recréation plastique des personnages et le régime attractionnel du cinéma, à même de provoquer un mode d'identifications croisées entre le spectateur et l'acteur. Mon ouvrage *Changements de têtes* (2012) relève les formes figuratives et réflexives de dérèglement de l'incarnation d'un personnage par un acteur (transformation, dédoublement, déguisement) en étudiant une cinquantaine de films allant de 1896 à 2012. J'ai publié depuis plusieurs travaux qui prolongent et actualisent ma réflexion : article de 2014 sur l'émancipation des personnages féminins contemporains par illumination, article de 2017 sur les cas de transformation à vue dans un collectif sur l'histoire des représentations du visage, article publié dans les actes du colloque « Écrire en images » déchiffrant les signes visuels qui désignent les mystères de l'incarnation de personnages-rébus, texte sur les marques de vieillissement et de rajeunissement des vampires en lien avec la « plasticité psychique » érotique pour le catalogue de l'exposition *Les Vampires* à la Cinémathèque française ; écriture d'un texte sur les surimpressions entre les visages féminins et masculins de *Blade Runner 2049* pour la collection « Cinéfocales » en 2022, contribution au catalogue sur l'artiste vidéaste Laurent Fiévet par un article sur les enjeux poétiques et esthétiques de la plasticité en 2023.

FORMES DE LA REPETITION ET DE LA RUPTURE

Mes recherches sur les différentes formes de répétition, recréation et réinvention s'appuient sur la théorie cinématographique de l'émotion et les théories métapsychologiques du souvenir, du rêve et du fantasme. À partir de l'analyse croisée de films d'Alain Resnais, Jacques Rivette et David Lynch, mon ouvrage *Imaginaires du déjà vu* (2017) montre comment la compulsion de répétition peut s'associer au désir de recréation. Mes recherches sur les formes de répétition dans les films qui comportent plusieurs versions de la même fiction m'ont amenée à définir le motif visuel et narratif du faux réveil, apparu au tournant du XIXe siècle, quand un personnage, non sans lien avec le spectateur de cinéma, se réveille dans un univers onirique ou un monde virtuel, autre que celui de la réalité. Dans un essai publié en 2018, *Glissements progressifs du réel : les faux réveils au cinéma*, j'ai analysé une quarantaine de films en lien avec les notions de surréalité, d'artificialité et de virtualité. J'ai prolongé cette recherche par une étude des liens entre littérature, peinture et cinéma publié en 2022.

LE DOUBLE, MOTIF DE L'ILLUSION CINEMATOGRAPHIQUE

Mon dernier ouvrage porte sur les jeux de dupes (imposture, double jeu, dissimulation) et les mirages (hallucination, fantasma, projection) que convoque le motif cinématographique du double. La pensée de Clément Rosset a déjà théorisé le double comme symptôme majeur de l'illusion et nombreuses sont les études consacrées à ce thème littéraire. J'ai analysé les incidences esthétiques (*double vision*, prévision, trouble réflexif) au cinéma qui dérivent du dédoublement mis en scène comme illusoire à partir d'un corpus de soixante films, de 1895 à nos jours. Ce projet de recherche précise les notions de double fictif, de double virtuel, de faux double et opère une distinction entre le dédoublement simultané (face à face, surimpression de visages) et le dédoublement successif (souvenirs, retrouvailles).

J'ai prolongé ce terme

FICTION, AMOUR ET AMNESIE

J'écris actuellement un essai qui repose sur l'analyse filmique de longs métrages européens, asiatiques et américains, mais également sur des séries télévisées. L'idée est de partir du cinéma d'art dit moderniste des années 1960 et de voir comment depuis certains procédés sont devenus populaires. Ce sujet, déjà traité par David Bordwell ou Pierre Berthomieu, entre autres, concernerait exclusivement la question de l'oubli des personnages, comme moteur d'expérimentation formelle et de réinvention fictionnelle. Il s'agirait en outre de travailler à partir des questions philosophiques que posent l'amnésie de relier ce processus imaginaire à une poétique de la fantaisie, qui couvre à la fois la question de la faculté d'imagination, l'illusion phantasmatique et la question du doute fantastique.

DAVID LYNCH

Après avoir étudié la poétique spatiale du cinéma de David Lynch dans ma thèse soutenue en 2003, j'ai réorienté mes recherches vers la dimension plastique et fantasmatique de la création lynchienne pour concevoir le dernier chapitre de mon livre *Changements de têtes* (2012). Trois travaux récents prolongent cette recherche : publication en 2018 du texte de la conférence plénière au colloque « David Lynch et les arts » qui approfondit le lien avec la pensée d'Élie Faure de la « cinéplastique », article de 2019 dans un collectif sur *Twin Peaks* qui analyse les nouvelles formes sensibles de destruction et de régénérescence dans la dernière saison de la série, communication sur le motif du flottement qui mobilise la réanimation du personnage dans Lynchcosmos, cet espace filmique de création en marge de la fiction.

KIYOSHI KUROSAWA, LE CINEMA JAPONAIS FANTASTIQUE ET LA MEMOIRE POST-TRAUMATIQUE

Après avoir publié la première monographie française sur Kiyoshi Kurosawa, *Mémoire de la disparition*, en 2007, j'ai continué mes recherches sur son œuvre (dysfonctionnement du montage narratif, figuration spectrale, mémoire de l'oubli) dans trois textes : un article de 2015 sur les apparitions fantomatiques déjà-là (iconographie, mise en scène, sens allégorique) en lien avec une communication sur l'extension du champ de la hantise, un article de 2014 sur la question du paysage, la portée éthique de l'inaction et le spectre du nucléaire civil et militaire dans *Charisma*, un texte sur le renouvellement des genres dans les films tournés entre 2008 et 2014.

Après une mission de recherche d'un mois au Japon (Tokyo, Hiroshima) en 2014, j'ai étendu mes recherches sur le cinéma fantastique contemporain aux années 1960 pour identifier les procédés figuratifs et rythmiques par lesquels sont ressaisis les traumatismes historiques de la Seconde Guerre mondiale liés aux bombardements et aux explosions atomiques. Deux travaux sont consacrés à cette recherche : un article de 2018 dans une revue historique qui associe mémoire post-traumatique et effets d'accélération, une communication en 2015 sur les motifs allégoriques de défiguration dans les films fantastiques de Shindô et Nakagawa par rapport au statut des victimes *hibakusha* dans un colloque sur le nucléaire au Japon.

Mon récent article sur le milieu naturel en danger dans le cinéma japonais contemporain propose d'intégrer la théorie de l'écocritique, dans le prolongement de mon article de 2014 sur de la théorie du milieu forestier.

YASUJIRO OZU

Mes recherches ont abouti à la publication de l'ouvrage collectif *Ozu à présent* (2013) codirigé avec Mathias Lavin et préfacé par David Bordwell (professeur émérite à l'université Wisconsin-Madison), conçu pour étudier les différentes formes de résonance (citation, hommage, migration) des films d'Ozu dans le cinéma contemporain. Il s'est agi aussi de faire apparaître les nouvelles perspectives théoriques des études ozuïennes. J'ai signé ou cosigné deux textes dans cet ouvrage. Pour percer le mystère poétique de ce cinéma à portée universelle, bien qu'ancré dans la vie quotidienne des familles japonaises ordinaires, le défi dans mes recherches personnelles a été d'intriquer approches formelle et culturelle.

Recherche collective

PARTICIPATION A DES EQUIPES DE RECHERCHE

Directrice de l'axe « CCAMAN » dans le laboratoire du chercheur du LISAA, Université Gustave Eiffel, depuis 2022

Membre de l'axe « Émoi » dirigé par Emmanuelle André et Évelyne Grossmann, Cérillac (Centre d'études et de recherches interdisciplinaires de l'UFR LAC), université Paris Diderot, depuis 2014

Membre de l'équipe de recherche « Théorie littéraire, esthétique et sciences humaines » dirigée par Jean-Patrice Courtois, Cérillac (Centre d'études et de recherches interdisciplinaires de l'UFR LAC), université Paris Diderot, 2006-2014

Membre de l'équipe de recherche Clam-Éclat dirigée par Françoise Lavocat et Claude Murcia, université Paris 7, 2004-2006

Membre de l'équipe « Arts, esthétiques, appareils » dirigée par Jean-Louis Déotte, axe « Arts et industries culturelles » à la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, 2003-2005

Membre de l'équipe « Centre de recherche sur les images et leurs relations » dirigée par Murielle Gagnebin, université Sorbonne Nouvelle, 1998-2004

INTERVENTION DANS DES SEMINAIRES ET GROUPES DE RECHERCHE

« Raccordez-moi si vous pouvez : montage et jeux de fictions », séminaire l'histoire du montage, université Paris 1, université de Lausanne, université du Luxembourg, séance en binôme avec François Thomas, séminaire organisé par Vincent Amiel, Laurent Le Forestier, Gian Maria X, José Moure, le 26 novembre 2022.

« Dégel, trace, reprise : Thierry Kuntzel à la recherche de l'*autre film* », séminaire analyses d'analyses, programme de recherche Collimateur, université Grenoble-Alpes, séance organisée par Fabienne Costa, le 30 novembre 2021.

« Coupez ! Imaginaire de la décapitation au cinéma », séminaire des imaginaires de la révolution (Imarev), université Paris Diderot, séance organisée par Florence Lotterie, le 6 juin 2018.

« Le déjà-vu au cinéma, une esthétique de l'excès », présentation de mon ouvrage *Imaginaires du déjà-vu*, séminaire « L'excès du cinéma » organisé par Véronique Campan, Marie Martin, Laura Odello et Peter Szendy, Sorbonne Nouvelle / Collège de philosophie / université de Poitiers, 20 janvier 2017.

« Double jeu. De Docteur Jekyll à David Lynch », séminaire de François Noudelmann « Personnalités multiples », université Paris 8 / Institut du Tout Monde, 26 mars 2014.

- « *Mulholland Drive* de David Lynch, du pilote au film », séminaire « Genèses cinématographiques » organisé par Jean-Loup Bourget et Daniel Ferrer, ENS Ulm, 20 décembre 2006.
- « Les plans de coupe dans le cinéma d'Ozu : un site filmique ? », séminaire de recherche « Les lieux fictionnels » du Clam Éclat, université Paris 7, 19 juin 2006.
- « L'enchaînement dans le cinéma de Sokourov », séminaire de recherche de Jean-Louis Déotte et Alain Brossat, Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, 12 janvier 2005.

ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE JOURNEES D'ETUDES

- Organisation de la journée d'études « Recherche-création : la nature dans la ville », avec Alice Leroy, Université Gustave Eiffel, en décembre 2023.
- Organisation du colloque international « Joachim Trier : mémoires urbaines », en collaboration avec Université de la Sorbonne et Norwegian University of Science and Technologie en octobre 2024
- Organisation du colloque international en anglais « The Video Essay Conference », avec Ariane Hudelet et Martine Beugnet, université Paris Diderot, 14-15 octobre 2021
- Organisation de la journée d'études « Regards croisés sur Ozu » avec Fabrice Arduini et Mathias Lavin, Maison de la culture du Japon, Paris, 16 novembre 2013
- Organisation et direction scientifique du colloque « Décire, construire le cinéma » avec Dork Zabunyan, université Paris Diderot, TLESH-Cérilac, 17-18 mars 2011
- Organisation de la table ronde autour d'*Élégie de la traversée* d'Alexandre Sokourov, colloque « L'ombre de l'image », université Sorbonne Nouvelle, 4 mai 2002

CREATION ET DIRECTION D'UN SEMINAIRE DE RECHERCHE

Avec Corinne Maury, maîtresse de conférences HDR à l'université Toulouse-Jean Jaurès, nous avons conçu le programme d'un séminaire de recherche (quatre séances par an) sur les « Pièces sensibles : cinéma, architecture, sciences humaines » qui devait se tenir à partir de janvier 2024 à la Cité de l'architecture et du patrimoine de Paris avec comme premier invité le philosophe Benoît Goetz sur le thème « Habiter la chambre : état des lieux esthétique et politique ».

PROGRAMME DE RECHERCHE EN FRANCE ET A L'ETRANGER

J'ai participé à la mission de recherche « Arts, esthétiques, appareils » dirigée par Jean-Louis Déotte, axe « Arts et industries culturelles » à la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, de 2003 à 2005.

J'ai été invitée à prendre part à la mission à Tokyo et Hiroshima pour le projet de recherche sur la représentation du nucléaire dans le cinéma japonais, dirigé par Élise Domenach dans le cadre du programme Needs du CNRS-INSHS, octobre-novembre 2014.

EXPERTISES D'ARTICLES ET D'OUVRAGES

- Nathalie Bittinger (dir.), *Les Cinémas d'Asie : nouveaux regards*, Presses universitaires de Strasbourg, coll. « Formes cinématographiques », 2016, 320 p.
- Jérémie Kessler, *Catherine Deneuve, femme maison*, ENS, coll. « Tohu Bohu », Paris, 2016, 214 p.
- Suzanne Beth, « Bonjour d'Ozu, le régime médiatique de la télévision et les limites du cinéma », *CiNéMAS* vol 23, n° 1, automne 2012, p. 13-33.

Encadrement doctoral

CODIRECTION DE DOCTORAT CINEMA-ÉTUDES VISUELLES

Avec Martine Beugnet, j'assure depuis novembre 2021 la codirection de la thèse en anglais d'Aya Motagi sur « L'éco-cosmopolitanisme dans le cinéma japonais contemporain », université de Paris.

PARTICIPATION AUX COMITES DE SUIVI DOCTORAL

Depuis juin 2020, je participe au comité de suivi de la thèse de Faika Saci sur « L'onirisme au cinéma : étude de films hollywoodiens de 2000 à 2010 », sous la direction de Penny Starfield à l'université de Caen. Le 20 juin 2022, j'ai au comité de suivi de la thèse de Quentin Barrois sur « Différences et répétitions dans le cinéma tardif de Yasujirô Ozu », sous la direction de Benjamin Thomas à l'université de Strasbourg.

JURYS DE THESE

Le 28 juin 2021, j'ai participé au jury de la soutenance de thèse en études japonaises de Raphaëlle Yokota sur « La grande famille de Koreeda Hirokazu », sous la direction de Michael Lucken, à l'Inalco.

Le 4 décembre 2023, je participerai au jury de la soutenance de thèse de Joy Seror, « La figure féminine du double », Université Paris I, sous la direction de José Moure.

5. Diffusion du savoir

Depuis plus de dix ans, j'interviens régulièrement à la Cinémathèque française, au Forum des images et plus récemment à la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg pour des conférences sur mes spécialités de recherche : Lynch, Ozu, Kiyoshi Kurosawa, les liens entre le fantastique et la mémoire post-traumatique, la conception plastique des personnages, la répétition et la recréation au cinéma.

J'ai accompagné la venue de Kiyoshi Kurosawa en France en 2014-2015 au festival Entrevues Belfort (texte du catalogue, entretien, leçon de cinéma). Le réalisateur est venu dialoguer en avril 2015 avec les étudiants de l'université Paris Diderot lors d'une projection-rencontre organisée par l'UFR LCAO.

Mes activités s'étendent à la diffusion du savoir dans des articles de presse, des dossiers pédagogiques, des livrets DVD et des textes de catalogues (cycle et festival) ainsi que des programmations de cycle.

PROGRAMMATION DE FILMS

Mon ouvrage *Changements de têtes* a donné lieu à un cycle homonyme à la Cinémathèque française en juin 2016 dont j'ai conçu la programmation (cycle de quarante films, texte du programme) et les événements spéciaux (conférence, présentation de films, vidéo de présentation : <http://www.cinematheque.fr/video/855.html>). J'ai participé au cycle « Vertigo Reloaded » au Forum des images (conférence, rencontre) en novembre 2018, sur le thème de la répétition.

INVITATIONS

En mars 2011, j'ai été invitée par l'université Saint-Joseph de Beyrouth pour dispenser une série de séminaires regroupés sur une semaine au niveau du master Cinéma sur « La plasticité du cinéma ».

En octobre 2015, j'ai assuré une séance à l'université Waseda de Tokyo dans le cadre du programme de recherche dirigé par Élise Domenach auquel j'ai été invitée à participer.

6. Liste des travaux scientifiques

Publications

OUVRAGES INDIVIDUELS (6)

Le Double, mon illusion préférée : mirages et jeux de dupes cinématographiques, Rouge Profond, coll. « Raccord », Aix-en-Provence, fin 2023.

Glissements progressifs du réel : les faux réveils au cinéma, Rouge Profond, coll. « Décors », Aix-en-Provence, 2018, 144 p.

Imaginaires du déjà-vu : Resnais, Rivette, Lynch et les autres, Hermann, coll. « L'esprit du cinéma », Paris, 2017, 156 p.

Changements de têtes : de Georges Méliès à David Lynch, Rouge Profond, coll. « Raccords », Pertuis, 2012, 224 p.

Kiyoshi Kurosawa : mémoire de la disparition, Rouge Profond, coll. « Raccords », Pertuis, 2007, 176 p.

Le Cinéma de Sokourov : figures d'enfermement, L'Harmattan, coll. « Esthétique », Paris, 2005, 202 p.

DIRECTION D'OUVRAGES COLLECTIFS (2)

Les Images et les Mots : décrire le cinéma, codir. avec Dork Zabunyan, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Esthétique et sciences des arts », Villeneuve- d'Ascq, 2014, 204 p.

Ozu à présent, codir. avec Mathias Lavin, préface de David Bordwell, G3J, Paris, 2013, 200 p.

CHAPITRES D'OUVRAGES COLLECTIFS (29)

« *In the Mouth of Madness* (John Carpenter, 1994) : réflexions à partir d'une analyse vidéo », dans Mélanie Boissonneau, Gaspard Delon, Quentin Mazel et Thomas Pillard (dir.), *John Carpenter, maître de l'horreur*, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Cinéma(s) », 2023, p. 101-125.

« Le milieu naturel en danger : mythe, histoire et vision dans le cinéma japonais contemporain », dans Gaspard Delon, Charlie Hewison et Aymeric Pantet, *Écocritiques. Cinéma, audiovisuel, arts*, Paris, Hermann, coll. « Cahier Textuel », 2023, p. 49-63.

« Vie et mort de la femme hologramme : pour une poétique de la non-coïncidence », dans Gaspard Delon (dir.), « *Blade Runner 2049* » Denis Villeneuve. *Réplique et renaissance*, Strasbourg, Le Bord de l'eau, coll. « Cinéfocales », 2022, p. 121-135.

« Le faux réveil, figure de passage », dans Ludovic Cortade et Guillaume Soulez (dir.), dans *Littérature et Cinéma : la culture visuelle en partage*, Peter Lang, New York, coll. « Film Cultures », 2021, p. 35-47.

« Les marques du temps : plasticité érotique et vampirisation iconique », dans Matthieu Orléan (dir.), *Les Vampires*, catalogue de l'exposition à la Cinémathèque française, RMN, Paris, 2019, p. 186-191.

« Émotions de répétition : la mémoire à l'essai », dans Fabienne Costa, Térésa Faucon, Corinne Maury et Natacha Thiéry (dir.), *Écrire l'analyse de films : un enjeu pour l'esthétique*, Presses Sorbonne Nouvelle, coll. « Théorème », Paris, 2019, p. 53-60.

« Dédoublément et défiguration plastiques dans *Twin Peaks* », dans Sarah Hatchuel (dir.), « *Twin Peaks* », à l'intérieur du rêve, Au Bord de l'Eau, coll. « Cinéfocales », Strasbourg, 2019, p. 85-99.

« Diane et Coco vont en bateau. Divagations sur les personnages-rébus chez Buñuel, Lynch et Ruiz », dans Claire-Akiko Brisset, Florence Dumora et Marianne Simon-Oikawa (dir.), *Rébus d'ici et d'ailleurs : écriture, image, signe*, Hémisphère, Paris, 2018, p. 499-513.

« Cinéplasticité du visage. L'art troublant du *deux en un* », dans Laurent Guido, Martine Hennard Dutheil de la Rochère, Brigitte Maire, Francesco Panese et Nathalie Roelens (dir.), *Visages : histoires*,

- représentations, créations*, BHMS, coll. « Bibliothèque d'histoire de la médecine et de la santé », Lausanne, 2017, p. 51-69.
- « Bazin, Deleuze : une question de profondeur », dans Hervé Joubert-Laurencin avec Dudley Andrew (dir.), *Ouvrir Bazin*, L'Œil, Paris, 2014, p. 226-237.
- « La mémoire se cache en forêt. *Charisma* de Kiyoshi Kurosawa », dans Christa Blümlinger, Michèle Lagny, Sylvie Lindeperg et Sylvie Rollet (dir.), *Paysage et Mémoire*, Presses Sorbonne Nouvelle, coll. « Théorème », Paris, 2014, p. 89-97.
- « La description sans fin ? », dans Diane Arnaud et Dork Zabunyan (dir.), *Les Images et les Mots*, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Esthétique et sciences des arts », Villeneuve-d'Ascq, 2014, p. 13-19.
- « Montage des possibles. Ozu, du côté de chez Van Sant et Resnais », dans Diane Arnaud et Mathias Lavin (dir.), *Ozu à présent*, G3J, Paris, 2013, p. 89-101.
- « L'image du vase. 10 secondes qui ont changé le monde, de Schrader à Yoshida », avec Mathias Lavin, dans Diane Arnaud et Mathias Lavin (dir.), *Ozu à présent*, G3J, Paris, 2013, p. 142-153.
- « Rêve-mémoire dans le cinéma traumatique contemporain : de *Mysterious Skin* à *Inland Empire* », dans Marie Martin et Laurence Schifano (dir.), *Rêve et Cinéma : mouvances théoriques autour d'un champ créatif*, Presses universitaires de Paris Ouest, Paris, 2012, p. 99-112.
- « From Bazin to Deleuze. A Matter of Depth », dans Dudley Andrew avec Hervé Joubert-Laurencin (dir.), *Opening Bazin*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 85-94 ;
- « Crises de larmes et devenirs modernes du cinéma : de Rohmer à Lynch », dans Frédérique Toudoire-Surlapierre et Nicolas Surlapierre (dir.), *Les Larmes modernes*, L'Improviste, Paris, 2010, p. 203-
- « L'après *Jetée* : ciné-albums photo de la catastrophe », dans Laurent Guido et Olivier Lugon (dir.), *Fixe / animé : croisements de la photographie et du cinéma au XXe siècle*, L'Âge d'homme, Lausanne, 2010, p. 297-309. Trad. anglaise : « After *La Jetée*. Cine-Photo Albums of the Disaster », dans Laurent Guido et Olivier Lugon (dir.), *Between Still and Moving Images*, John Libbey, New Barnet (Royaume-Uni), 2012, p. 261-273.
- « Identification du peuple : entretien avec Jacques Rancière », dans Jacques Rancière, *Et tant pis pour les gens fatigués : entretiens*, Amsterdam, Paris, 2009, p. 355-375.
- « La poétique de l'espace chez Sokourov », dans François Albera et Michel Estève (dir.), *Alexandre Sokourov*, Corlet, coll. « CinémAction », Condé-sur-Noireau, 2009, p. 84-95. Trad. italienne : « La poetica dello spazio in Sokurov », dans Mario Pezzella et Antonio Tricomi (dir.), *I corpi del potere : il cinema di Aleksandr Sokurov*, Jaca, Milan, 2012, p. 153-172.
- « Figures d'enchaînement – l'analyse filmique *au beau milieu* des appareils », dans Jean-Louis Déotte (dir.), *Le Milieu des appareils*, L'Harmattan, Paris, 2008, p. 87-95.
- « L'art du penchant : érotique des acteurs et éthique du regard dans le cinéma tardif d'Oshima », dans Nicolas Thévenin (dir.), *Regards sur le cinéma de Nagisa Oshima*, Carlotta Films / Festival des 3 Continents, 2007, p. 48-53.
- « Quel espace pour l'analyse filmique ? », dans Jacqueline Nacache (dir.), *L'Analyse filmique en question*, L'Harmattan, coll. « Champs visuels », Paris, 2006, p. 223-243.
- « Mystères à *Twin Peaks* », dans Martin Winckler (dir.), *Les Miroirs obscurs*, Le Diable Vauvert, 2005, p. 99-116.
- « L'essai, forme de l'entre-deux », dans Murielle Gagnebin et Suzanne Liandrat-Guigues (dir.), *L'Essai cinématographique*, Champ Vallon, Seyssel, 2004, p. 143-156.
- « Nouvelle occupation d'espace ? Le CinémaScope support d'une esthétique de l'enfermement », dans Jean-Jacques Meusy (dir.), *Le CinémaScope : entre art et industrie*, AFRHC, Paris, 2004 p. 277-288.

- « Vague à l'âme : l'animation mélancolique dans *Élégie de la traversée* d'Alexandre Sokourov », dans Murielle Gagnebin (dir.), *L'Ombre de l'image*, Champ Vallon, Seyssel, 2002, p. 338-353.
- « *Lost Highway* de David Lynch : la mort à l'œuvre, l'œuvre à mort ? », dans Murielle Gagnebin (dir.), *Cinéma et Inconscient*, Champ Vallon, Seyssel, 2001, p. 287-309.

ARTICLES PARUS DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES (7)

- « Fictions enchâssées dans trois films de Jacques Rivette, d'après une histoire vraie », revue en ligne *Recherches & Travaux, La Nouvelle Vague à la lettre (vol. 1)*, n° 101, 2022, <https://journals.openedition.org/recherchestravaux/5849>.
- « David Lynch : l'ultime cinéplaste », *Ligeia* n° 165-168, juillet-décembre 2018, p. 33-49.
- « L'accélération pour mémoire : retours à Hiroshima dans *200 000 Fantômes* et *Kaïro* », *Écrire l'histoire* n° 16, 2016, p. 145-154.
- « L'attraction fantôme dans le cinéma d'horreur japonais contemporain », *CiNéMAS* vol. 20, n° 2-3, septembre 2010, p. 119-141.
- « Maisons de fous. Approches de la déraison dans le cinéma fantastique », *Circav* n° 17, 2005, p. 65-82.
- « Trafic des sens dans trois films de Téo Hernandez », *Revue d'esthétique* n° 41, 2002, p. 199-204.
- « Dans les mains de l'ombre : *Sombre* (1998) de Philippe Grandrieux », *Revue d'esthétique* n° 41, 2002, p. 61-67.

ARTICLES DANS D'AUTRES REVUES (11)

- « L'empire des spectres : de *Kaïro* à *Real* », *Positif* n° 648, février 2015, p. 104-106.
- « Illuminations féminines : Lynch, von Trier, Sokourov et Kurosawa », *Positif* n° 635, janvier 2014, p. 61-65.
- « Les trois transformations du *Guerrier silencieux* : libre de corps et d'esprit », *L'Avant-Scène cinéma* n° 591, mars 2012, p. 16-19.
- « Les vierges folles des années 60 », *Positif* n° 581-582, juillet-août 2009, p. 24-27.
- « Histoire de familles, histoire de fantômes : *Tokyo Sonata*, Kiyoshi Kurosawa, 2008 », *Vertigo* n° 35, octobre 2008, p. 43-47.
- « Drôle d'endroit pour une rencontre : Hitchcock, De Palma, Argento », *Vertigo* n° 25, mars 2004, p. 35-37.
- « Ivresses désabusées : *Jugatsu* de Kitano et *Goodbye South, Goodbye* de Hou Hsiao-hsien », *Simulacres* n° 8, mai 2003, p. 86-95.
- « Le flou en pleine figure dans *Lost Highway* de David Lynch », *Simulacres* n° 7, décembre 2002, p. 130-138.
- « Plages d'immanence et flux identitaires : le héros japonais, de Kitano à Kurosawa », *Vertigo*, hors-série « Changements d'identité », novembre 2002, p. 43-48.
- « *Mulholland Drive* de David Lynch : carnet de route », *Vertigo*, hors-série « Changements d'identité », novembre 2002, p. 76-78.
- « Fantasma d'atomisation et rêve de délitescence dans *Pages cachées* et *Journées d'éclipse* de Sokourov », *Simulacres* n° 6, mars 2002, p. 48-53.

ENTREES DE DICTIONNAIRE (14)

- « Ozu Yasujirô », dans Pascal-Alex Vincent (dir.), *Dictionnaire du cinéma japonais classique*, Carlotta Films, Paris, 2016, p. 139-141.
- « Attractions », « Cinéplastique », « Défilement des images », « Diégèse », « Fantôme », « Leutrat », « *La Passion de Jeanne d'Arc* », « *Lost Highway* », « Psychanalyse », « Raccord / Faux raccord », dans Antoine de Baecque et Philippe Chevalier (dir.), *Dictionnaire de la pensée du cinéma*, PUF, Paris,

2012, p. 52-54, 161-163, 207-209, 231-233, 286-287, 398-400, 405-406, 527-528, 573-575, 579-581.

« Cinéma et philosophie », « Film », « Visible », dans Michel Blay (dir.), avec Jacques Morizot (dir. domaine esthétique), *Grand Dictionnaire de la philosophie*, Larousse/CNRS, Paris, 2003, p. 133-134, 431-432, 1079-1080.

RECENSION D'OUVRAGE

« Le cinéma de A à Z », sur *Cinéma, mode d'emploi* de Jean-Louis Comolli et Vincent Sorrel, *La Nouvelle Quinzaine littéraire* n° 1132, juillet 2015, p. 32.

ANALYSE VIDEO

Les Trois Voies de la réflexivité dans « L'Antre de la folie » de John Carpenter (2019), analyse vidéo de dix-sept minutes : <https://vimeo.com/manage/videos/585710959>

Communications

COLLOQUES INTERNATIONAUX A L'ETRANGER (7)

« From Deleuze to Bazin », colloque « Opening Bazin » organisé par Dudley Andrew et Hervé Joubert-Laurencin, Yale University, 10-13 décembre 2008. Publié.

« Rétrovisions de Paris autour de 2000 (Godard, Garrel, Honoré) », colloque « Prises de rue. Street Takes » organisé par le groupe de recherche Project on European Cinemas, McGill University, 17-21 septembre 2008.

« Ironic Forms of Obsession (Gondry, Odoul) », colloque « Addiction and Obsession » organisé par Andra Rinke et Carrie Tarr, Kingston University, 9-11 juillet 2008.

« Albums photo de la catastrophe : l'après-*Jetée* », colloque « Fixe / Animé », organisé par Laurent Guido et Olivier Lugon, université de Lausanne, 9-12 mai 2007. Publié.

« L'encadrement pictural dans le cinéma de David Lynch et d'Alexandre Sokourov », colloque « *Ut pictura camera* » organisé par Laurent Darbellay et Patricia Lombardo, Faculté des lettres modernes de l'université de Genève, 20-21 juin 2004.

COLLOQUES INTERNATIONAUX EN FRANCE (17)

« Coulisser d'un film à l'autre : va-et-vient et retombée », colloque international *La carpe et le lapin : fortune et tribulations de la comparaison dans l'analyse esthétique des films*, organisé par Fabienne Costa, Pierre Jailloux (Litt&Arts, Université de Grenoble Alpes) et Emmanuel Siety (IRCAV, Sorbonne nouvelle), INHA, 8-9 novembre 2022. A paraître aux éditions des Presses Universitaires de Paris Ouest

« Les trois voies de la réflexivité dans *L'Antre de la folie* » (essai vidéo), colloque « John Carpenter, maître de l'horreur » organisé par Mélanie Boissonneau, Gaspard Delon, Quentin Mazel, Thomas Pillard, université Sorbonne Nouvelle, 30-31 octobre 2019. Article à paraître.

« Les faux réveils, figure de passage », colloque « Le cinéma et la littérature au prisme de la culture visuelle » organisé par Ludovic Cortade et Guillaume Soulez, New York University / université Sorbonne Nouvelle, 13-15 avril 2018. Publié.

- Intervention en session plénière : « David Lynch, l'ultime cinéplaste », colloque « David Lynch et les arts », organisé par Pierre Beylot, Emmanuel Plasseraud et Clément Puget, université Bordeaux Montaigne, 6-8 décembre 2017. Publié.
- « Le bon moment allégorique : catastrophe nucléaire et cinéma fantastique japonais », colloque « Figurer la catastrophe, réfléchir le nucléaire : Fukushima » organisé par Élise Domenach et Kurumi Sugita, ENS Lyon, 17-19 septembre 2013. Intervention mise en ligne.
- « Diane et Coco vont en bateau : divagation sur le personnage-rébus », colloque « Écrire en images : le rébus dans les civilisations de l'écriture » organisé par Claire Akiko-Brisset, Florence Dumora et Marianne Simon-Oikawa, université Paris Diderot, 2-4 mai 2012. Publié.
- « La description fantaisiste », colloque « Décirer, construire le cinéma » organisé par Diane Arnaud et Dork Zabunyan, université Paris Diderot, 17-18 mars 2011. Publié.
- « Questions de continuité : de Bazin à Deleuze », colloque « Ouvrir Bazin » organisé par Hervé Joubert-Laurencin et Dudley Andrew, université Paris Diderot, 4-6 décembre 2008. Publié.
- « Rêve-mémoire dans le cinéma traumatique contemporain », colloque « L'autre scène : travail du film et poétique du rêve » organisé par Marie Martin et Laurence Schifano, université Paris 10 Nanterre, 16-17 mai 2008. Publié.
- « Figures d'enchaînement au cinéma », colloque « Le milieu des appareils » organisé par Jean-Louis Déotte, Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, 27-28 octobre 2006. Publié.
- « L'essai, forme de l'entre-deux », colloque « L'essai et le cinéma » organisé par Murielle Gagnebin et Suzanne Liandrat-Guigues, université Sorbonne Nouvelle, 3-4 mai 2003. Publié.
- « La série, force de libération dans l'institution créatrice de Lars von Trier », colloque « Les séries télévisées » organisé par Anne Roche, université d'Aix-Marseille, Cerisy-la-Salle, 14-21 août 2002.
- « Le CinémaScope, support d'une esthétique de l'enfermement », colloque « Le CinémaScope, ses origines et son héritage » organisé par Jean-Jacques Meusy, université de la Sorbonne, CNRS, 13-14 décembre 2002. Publié.
- « Vague à l'âme dans *Élégie de la traversée* », colloque « L'ombre de l'image » organisé par Murielle Gagnebin, université Sorbonne Nouvelle, 3-4 mai 2002. Publié.
- « Trafic des sens », colloque « Les images trafiquées » organisé par Murielle Gagnebin, université Sorbonne Nouvelle, mai 2001. Table ronde sur le cinéma de Teo Hernandez. Publié.

JOURNEES D'ETUDES (9)

- « Le flottement du personnage dans Lynchcosmos », journée d'études « La sensibilité des corps flottants » organisé par Emmanuelle André, Isabelle Barbéris et Évelyne Grossman, université Paris Diderot, 20 mars 2019.
- « D'après une histoire vraie : les fictions enchâssées du cinéma de Jacques Rivette », journée d'études « L'adaptation dans le cinéma de Jacques Rivette » organisée par David Vasse et Julie Wolkenstein, université de Caen, 23-24 novembre 2017. Article à paraître.
- « Champ d'extension de la hantise dans l'œuvre de Kiyoshi Kurosawa », journée d'études « Le cinéma à la frontière : formes filmiques de la spectralité » organisée par Véronique Campan, Isabelle Gadouin, Marie Martin et Gilles Menegaldo, université de Poitiers, 2-3 avril 2015.
- « Spectres d'Hiroshima : motifs et moments allégoriques », journée d'études « Le cinéma japonais classique » organisée par Géraldine Sfez et Stéphane Catalano, université Lille 3, février 2015.
- « L'enfermement à l'air libre chez Sokourov », journée d'études « Promenades » organisée par l'équipe Littérature au Présent, université Paris 7, 4 mai 2007.
- « Théâtralité chez Lynch : mise en scène ouverte ou fermée », journée d'études « Théâtre et cinéma » organisée par l'équipe TLSH, université Paris Diderot 7, UMR Arias, 30 mars 2007.

- « Voile de l'image chez Sokourov », journée d'études « Le cinéma à la trace » organisée par Suzanne Liandrat-Guigues, université Paris 7, juin 2002.
- « Approche patho-plastique de l'espace au cinéma », journée d'études « Étude de l'expression » organisée par l'hôpital Saint-Anne, université René-Descartes, 14 mars 2002.

7. Liste des travaux diffusion du savoir

Conférences invitées

INVITATIONS DANS DES UNIVERSITES A L'ETRANGER

En mars 2011, j'ai été invitée par l'université Saint-Joseph de Beyrouth pour dispenser une série de séminaires regroupés sur une semaine au niveau du master Cinéma sur « La plasticité du cinéma ».

En octobre 2015, j'ai assuré une séance à l'université Waseda de Tokyo dans le cadre du programme de recherche dirigé par Élise Domenach auquel j'ai été invitée à participer.

CONFERENCES DANS DES INSTITUTIONS NON UNIVERSITAIRES A L'ETRANGER

- « *Flash-forward*, paradoxes et distorsions : un monde troublé », Université populaire du Luxembourg, Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, 26 juin 2023.
- « Hitchcock et l'empire des signes : comment le faux est plus fort que le vrai », Université populaire du Luxembourg, Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, 28 mars 2022.
- « Subversion : un bon film est un film qui dérange », Université populaire du Luxembourg, Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, 17 juin 2019.
- « Ozu, ou comment célébrer la vie par le vide », Université populaire du Luxembourg, Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, 18 décembre 2017.

CONFERENCES DANS DES INSTITUTIONS NON UNIVERSITAIRES EN FRANCE

- « De *Lynchtown* à Lynchcosmos : la traversée des apparences », Forum des Images, 27 janvier 2023.
<https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/cours-de-cinema-de-lynchtown-a-lynchcosmos-la-traversee-des-apparences-chez-lynch-par-diane-arnaud>
- « *It is happening again* : la répétition selon Lynch », Forum des Images, 2 novembre 2018.
<https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/cours-de-cinema-it-is-happening-again.-la-repetition-selon-lynch-par-diane-arnaud>
- « Ozu ou l'école de la vie », Forum des Images, 11 novembre 2016.
<https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/cours-de-cinema-ozu-ou-lecole-de-la-vie-par-diane-arnaud>
- « Changements de têtes », Cinémathèque française, 2 juin 2016.
<http://www.cinematheque.fr/video/893.html>
- « De l'invisible à l'invasion : la contamination fantôme chez Kiyoshi Kurosawa », Forum des Images, 23 janvier 2015
<https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/cours-de-cinema-le-cinema-de-kiyoshi-kurosawa-par-diane-arnaud>
- « Retour vers le réel dans *Shokuzai* et *Real* de Kiyoshi Kurosawa », Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 27 novembre 2014.
- « Ozu aujourd'hui », Cinémathèque française, 28 avril 2014.
<https://www.cinematheque.fr/video/280.html>
- « Kiyoshi Kurosawa : un cinéma de la survie et de l'oubli », Cinémathèque française, 19 mars 2012.
<http://www.cinematheque.fr/video/192.html>

« *Charisma* de Kiyoshi Kurosawa », Forum des Images, 16 mars 2012.

<https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/charisma-de-kiyoshi-kurosawa>

« La double vie des personnages chez David Lynch », Cinémathèque française, 25 octobre 2010.

<https://www.cinematheque.fr/video/111.html>

« *L'Arche russe* d'Alexandre Sokourov », Forum des Images, 22 octobre 2010.

<https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/larche-russe-dalexandre-sokourov>

Autres activités

PROGRAMMATION DE FILMS

Conception de la programmation « Changements de têtes » à partir de mon ouvrage homonyme, Cinémathèque française, 2-30 juin 2016. Cycle de quarante films. Présentation avant les séances. Vidéo de présentation : <http://www.cinematheque.fr/video/855.html>

TEXTES DE CATALOGUES ET PROGRAMMES

« Les histoires fantômes de Jacques Sternberg », dans *Les Papiers Alain Resnais*, dirigé par François Thomas, en ligne sur le site de l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine, 2022.

<https://www.imec-archives.com/matieres-premieres/papiers/alain-resnais/les-histoires-fantomes-de-jacques-sternberg>

« De Méliès à David Lynch », présentation de la programmation « Changements de têtes », *Programme juin-juillet 16'*, Cinémathèque française, p. 19-20, notules sur les quarante films projetés, p. 21-27.

« Le malaise est maintenant dissipé », présentation de la programmation « *Double feature* : Kiyoshi Kurosawa », programme du festival Entrevues Belfort, 2014, p. 48-50.

« Interview with Kiyoshi Kurosawa about His Double Feature Choices », festival Entrevues Belfort, 2014 : https://www.festival-entrevues.com/sites/default/files/images/archives/interview_kurosawa_hd.pdf

CHRONIQUES ET CRITIQUES DE CINEMA

Rubrique « Cinéma », *La Nouvelle Quinzaine littéraire* : « Troubles poétiques de la personnalité », sur la rétrospective Raoul Ruiz à la Cinémathèque française, n° 1150, mai 2016, p. 23 ; « Isabelle de jour », sur *Elle* de Paul Verhoeven, n° 1152, juin 2016, p. 24 ; « La cité des hommes », sur *Rester vertical* d'Alain Guiraudie, n° 1156, septembre 2016, p. 21-22 ; « Japon : planète interdite », sur l'exposition *L'Écran japonais*, n° 1159, octobre 2016, p. 20 ; « La majesté dans l'agonie », sur *La Mort de Louis XIV* d'Albert Serra, n° 1163, décembre 2016, p. 24.

Chronique « Séances spéciales », *Split-Screen* : « Pour une modernité en action : *Miami Vice* », n° 1, mars 2007, p. 20-21 ; « Quand la fiction s'éclate : *Mad Detective* », n° 4, avril 2008, p. 26-27 ; « Printemps asiatique », n° 5, juin 2008, p. 82-83 ; « L'attraction du minimal », n° 6, octobre 2008, p. 86-87.

Chronique « Érotique des acteurs », *Panic* : « Kirsten Dunst et Scarlett Johansson. Problèmes de croissance des pin-up de synthèse », n° 1, novembre 2005, p. 67-69 ; « Nuances du noir », n° 2, janvier 2006, p. 20-23 ; « Plastiques nerveuses : Albert, Romain, Melvil et les autres », n° 3, mars 2006, p. 13-15 ; « Bouche-trou : de Shu Qi à Gong Li », n° 4, juillet 2006, p. 13-15 ; « Justes au corps : *Outsiders* en débardeur », n° 5, octobre 2006, p. 13-15.

DOSSIERS PEDAGOGIQUES

Dossier *La Leçon de guitare* (2006) de Martin Rit, Programme courts métrages, Région Centre, Centre Images, 2007, p. 10-15.

Dossier *L'Homme sans passé* (2002) d'Aki Kaurismäki, programme national Lycéens au cinéma 2004-2005, CNC/APCVL, 2004, p. 1-23.

Dossier *Le Principe du canapé* (2003) de Mike Guermyet et Samuel Hercule, Programme courts-métrages, Région Centre / APCVL, 2004, p. 10-15.

« Échos plastiques dans la création filmique de Serge Avédikian, Valérie Mréjen, Peter Tscherkassky », Programme courts métrages, Région Centre / APCVL, 2003, p. 34-35.

LIVRETS ET SUPPLEMENTS DVD

« Un film de rêve », entretien (35 minutes), *3 Femmes* de Robert Altman, Wild Side, 2019.

« Kiyoshi Kurosawa : de l'angoisse à l'amour », livret, *Kiyoshi Kurosawa*, coffret DVD zone 2, Condor Entertainment, 2017, p. 3-29.

« Préface », présentation de *Kokoro*, *La Harpe de Birmanie*, *Seul sur l'océan Pacifique* (12 minutes), Coffret *Kon Ichikawa*, Carlotta Films, 2009.

« Hiroshi Teshigahara : motifs de l'obsession », livret, *Teshigahara*, coffret DVD zone 2, Carlotta Films, 2007, p. 3-28.

« Le cinéma d'Ozu : d'un monde à l'autre », livret, Diane Arnaud (dir.), *Ozu volume 2*, coffret DVD zone 2, Carlotta Films, 2007, p. 3-25.

« Le cinéma d'Ozu : surprises et enjeux », livret, *Ozu volume 1*, Carlotta Films, 2006, p. 3-25.

INTERVENTIONS RADIOPHONIQUES

Décadrages, émission de Jean-Louis Dupont, RTBF-La Première, 28 janvier 2022 : série de trois émissions (35 minutes) autour de mon livre *Glissements progressifs du réel : les faux réveils au cinéma*

Projection privée, émission de Michel Ciment, France Culture, 26 avril 2014 sur l'ouvrage collectif codirigé avec Mathias Lavin *Ozu à présent*

Première Séance, émission de Jean-Louis Dupont, RTBF-La Première, avril-mai 2013 : « ciné-récit » de sept épisodes (20 minutes chacun) autour de mon livre *Changements de têtes*

Projection privée, émission de Michel Ciment, France Culture, 12 octobre 2012 : sur *Changements de têtes*

Projection privée, émission de Michel Ciment, France Culture, 20 mars 2010 : Takeshi Kitano

Surpris par la nuit, émission d'Alain Veinstein, France Culture, 7 février 2008 : autour de mon livre *Kiyoshi Kurosawa : mémoire de la disparition*