

CURRICULUM VITAE - ROSINE BÉNARD-O'KELLY

Expériences professionnelles universitaires

Depuis 2017 : Maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles, à l'Université Aix-Marseille.

De 2016 à 2017 : Vacataire chargée d'enseignements, à l'Université Lille 3.

De 2014 à 2016 : ATER (à temps plein) en esthétique, histoire et pratique du cinéma, à l'Université Lyon 2 – Lumière.

De 2011 à 2013 : Tutrice, à l'Université Paris 3 – Sorbonne-Nouvelle.

De 2008 à 2013 : Vacataire chargée d'enseignements, à l'Université Paris 3 – Sorbonne-Nouvelle.

Autres expériences professionnelles

De 2011 à 2015 : Rédactrice pédagogique spécialisée en arts visuels / réseau CANOPÉ (anciennement SCÉREN-CNDP).

Rédaction de fiches pédagogiques sur les arts visuels, à destination des professeurs des écoles, de collèges et de lycées.

Création de parcours pédagogiques sur le cinéma pour le DVD-ROM *Le Truc : Facile, le cinéma !* (2013, coédition Arte / SCÉREN)

De 2008 à 2015 : Chargée de projets d'éducation à l'image / association Kyrnéa - Passeurs d'images (Paris).

Responsable des formations à la mise en place de projets artistiques et à la médiation culturelle pour le CNC (Centre National du Cinéma) et les Pôles d'éducation à l'image.

Coordination et programmation des Rencontres nationales de l'éducation à l'image. Encadrement de l'équipe et responsable des stagiaires.

Interventions sur le cinéma et l'éducation à l'image (CNC, festivals, tables rondes...), animations d'ateliers et rédaction d'articles.

De 2004 à 2012 : Ingénieur du son / Radio France, centres culturels, courts-métrages...

Prise de son, montage et mixage pour divers projets, spectacles et émissions de radio, pour France Inter principalement (*Le Fou du roi, Black Sessions...*).

Formation

2014 – Doctorat « Études cinématographiques et audiovisuelles »

Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle

Sujet : Poétique des quatre éléments dans le cinéma contemporain. Prolégomènes à une esthétique du retour.

Jury : Murielle Gagnebin (dir.), Laurence Schifano, José Moure et Antonio Somaini.

Mention Très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité

2008 – Titre professionnel « Spécialiste-conseil en biens et services culturels » (Bac+5)

Institut des Études Supérieures de l'Art

2007 – Master Recherche « Études cinématographiques et audiovisuelles »

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Sujet : Ebauche d'une poétique de l'air au cinéma.

Jury : Jacinto Lageira (dir.), Dominique Chateau et Jean Mottet.

Mention Très bien

2005 – Licence « Arts option Matériaux sonores et enregistrement musical »

Université Paris-Est – Mention Bien

2004 – BTS « Métiers de l'audiovisuel option Métiers du son »

École Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation

2000 – 2002 : Prépa scientifique aux écoles d'ingénieur (Math Sup-Math Spé)

2000 – Baccalauréat scientifique

Lycée de Porto-Vecchio – Mention Très bien

Compétences linguistiques et informatiques

Anglais : lu, écrit, parlé.

Informatique (environnements PC et Mac) : maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Protools, Audacity, Final Cut, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, Photoshop, Dreamweaver, nVu et Filemaker.

Activités collectives et responsabilités administratives

- **Aix-Marseille Université**

Depuis mai 2021 : **Directrice adjointe du département SATIS** (Sciences, Arts et Techniques de l'Image et du son)

Depuis mai 2020 : **Responsable Communication** – Laboratoire PRISM (Perceptions, Représentations, Image, Son, Musique / UMR 7061)

Depuis octobre 2019 : **Référente « culture scientifique »** – Laboratoire PRISM (Perceptions, Représentations, Image, Son, Musique / UMR 7061)

Depuis septembre 2019 : **Responsable pédagogique Licence SATIS** (Sciences, Arts et Techniques de l'Image et du son)

Depuis septembre 2018 : **Coordinatrice des mémoires de fin d'études du Master 2 Cinéma et Audiovisuel Licence SATIS** (Sciences, Arts et Techniques de l'Image et du son)

- **Université Lyon 2 – Lumière**

Responsable d'un atelier de réalisation – année 2015-2016

Responsable de l'atelier de « Portrait sonore », pour lequel les étudiants (L2 Image) doivent réaliser un court-métrage sur le thème du portrait qui propose une interaction entre son et image originale et personnelle.

Enseignant référent en son pour les étudiants de L2 Image, option Cinéma.

Ciné-club universitaire, université Lyon 2 – Lumière – 2015

Aide à la création administrative du ciné-club et animation de séances.

- **Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle**

Tutorat de méthodologie, à l'université Paris 3 (contrat de tutorat) – de 2011 à 2013

Responsable du suivi de l'enseignement Méthodologie du travail universitaire.

Enseignant référent pour les étudiants de L1 Cinéma.

Organisation de colloques et rencontres

Membre du comité scientifique d'organisation des colloques internationaux :

- *L'en-deçà des images : cinéma, psychanalyse et création* (INHA, 2013)

- *Le saisissement créateur* (INHA, 2010)

- *Les images de l'affrontement* (INHA, 2008).

Co-programmatrice des Rencontres Nationales de l'éducation à l'image de 2009 à 2011 et en 2014, à Paris (différents lieux : Forum des images, Gaîté Lyrique...).

Activités de recherche

Résumé de thèse

Dans un certain cinéma contemporain, souvent considéré comme « contemplatif », les éléments du décor occupent une place de plus en plus importante, que celle-ci soit plastique ou narrative. Partant de ce postulat, nous avons choisi de nous intéresser aux décors naturels (en extérieur) et plus spécifiquement aux quatre éléments : l'eau, l'air, la terre et le feu. Au cinéma, la poésie inhérente à ces éléments primordiaux dévoile une exacerbation d'un rapport sensible, voire cénesthésique, à la nature qui semble se transmettre des personnages au spectateur. Plus qu'un arrière-plan ou un motif, l'espace diégétique devient alors un matériau permettant de questionner l'« être-au-monde » heideggérien.

En privilégiant des approches esthétiques, phénoménologiques et psychanalytiques, cette étude met en lumière comment les quatre éléments – tour à tour, dispositifs visuels et sonores, instruments heuristiques et outils épistémiques – participent d'une esthétique du retour qui serait, selon nous, caractéristique de ce type de cinéma, initié par Tarkovski dès les années 1960. Nous tentons ainsi de démontrer que cette notion de retour – qu'il soit spatial, temporel ou réflexif – constitue le principal moteur d'une réflexion sur le rapport qu'entretient l'homme avec son environnement mais également sur le médium cinématographique, ses caractéristiques, son dispositif et sa réception.

Principaux thèmes de recherche

- **PAYSAGES ET NATURE DANS LES ARTS VISUELS**

Etude historique, philosophie et esthétique des fonctions narratives et idéologiques du paysage et des éléments naturels.

- **LA REPETITION**

- Etude de la circulation, de la transposition et de la réappropriation, d'un art visuel à l'autre, de grands thèmes, figures et motifs.

- Etude de genres cinématographiques relatifs à la répétition : remake, adaptations, films *suédois*, *found footage*, détournements, parodies...

- Analyse de différents motifs et notions liés à la répétition, au retour du même : le miroir, l'écho, l'eau, le labyrinthe, les souvenirs, la nostalgie, la mémoire...

- **THEORIES DU SPECTATEUR**

Etude des divers types de sollicitation spectatorielle mis en place au sein des œuvres artistiques et de leurs évolutions : *catharsis* et *mimesis* (Aristote), identification au personnage, *théâtre de l'opprimé* (Boal), regard-caméra, métalepse (Genette), interactivité...

Groupes et laboratoires de recherche

- **Depuis 2021 : Groupe de recherches « Archives vivantes » - MMSH & PRISM**
Membre
- **Depuis 2017: Laboratoire PRISM (Perceptions, Représentations, Image, Son, Musique) - UMR 7061 - CNRS / Université Aix-Marseille**
Membre titulaire : Enseignant-chercheur (MCF)
- **De 2014 à 2016 : Laboratoire PASSAGES XX-XXI - EA 4160 - Université Lyon 2 - Lumière**
Enseignant-chercheur (ATER)
- **Depuis 2009 : AFECNAV - Association Française des Enseignants et Chercheurs en Cinéma et Audiovisuel**
Membre
- **Depuis 2007 : Laboratoire CRIR (Centre de Recherche sur les Images et leurs Relations) - UMR CNRS 7172 - Université Paris 3 - Sorbonne-Nouvelle**
Membre associée
- **De 2007 à 2014 : Laboratoire IRCAV (Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audio-Visuel) - EA 185 - Université Paris 3 - Sorbonne-Nouvelle**
Doctorante

Communications

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX

- Octobre 2019 – Université Paul-Valéry Montpellier 3 – CI *L'Art tout contre la machine*
« L'image atmosphérique au cinéma : poétique du flou naturel »
- Novembre 2018 – Université de Caen Normandie – CI *Survivance des formes cinématographiques dans les images contemporaines*
« Réminiscences cinématographiques. A propos de deux œuvres d'Emilie Brout et Maxime Marion »
- Mai 2016 – ESAV Toulouse – CI *Paysages en séries*
« Le désert dans les séries télévisées »
- Avril 2016 – Université Polytechnique de Valence (Espagne) – CI *Les mots et les imaginaires de l'eau*
« Poétique de l'eau dans l'œuvre de Philippe Grandrieux »
- Juin 2011 – Université du Havre – CI *Les Séries télévisées dans le monde : Echanges, déplacements et transpositions*
« Twin Peaks : une redéfinition des lieux archétypaux de la ville moyenne américaine »
- Novembre 2010 – Université Paris 3 / INHA – CI *Le Saisissement créateur.*
Présidente de séance
- Septembre 2009 – Université Bordeaux 3 – CI *Déviance(s)*
« Le cycle *Cremaster* de Matthew Barney ou comment la déviance des personnages entraîne une déviance du médium et vice-versa »

COMMUNICATIONS DANS DES JOURNEES D'ETUDES

- Juin 2021 – Université de Paris – JE *Approches écocritiques dans les études cinématographiques et audiovisuelles en France*
« **Ecouter la nature au cinéma : mobilisation du sensible pour une conscience écologique** »
- Mai 2018 – Aix-Marseille Université/CNRS – JE *Vers une sémiotique du sonore*
« **L'auscultation de la nature : de la philosophie antique au cinéma contemporain** »
- Avril 2015 – Université de Strasbourg – JE *Jeu vidéo : singularité(s) d'un art de l'écran*
« **(Perce)voir la virtualité : les jeux vidéo contemplatifs** »
- Février 2014 – Université de Strasbourg – JE *L'Eau, entre savoirs et imaginaires*
« **Étude esthétique et psychanalytique de la spécularité de l'eau à partir de trois œuvres de Peter Greenaway** »
- Mars 2012 – Université Toulouse 2 – JE *Circulation entre les arts*
« **L'Annonciation : du texte biblique à Godard en passant par Fra Angelico** »
- Mars 2012 – INHA – JE 2e Rencontres de la Galerie Colbert *Autour du Narcisse de Caravage*
« **The Reflecting Pool de Bill Viola : un Narcisse moderne** »
- Novembre 2011 – Université Paris 3 – JE *Le Souci du monde : dispositifs, représentations et reconfigurations artistiques*
« **La déformation du réel par les quatre éléments chez Bill Viola** »
- Juin 2010 – Université Paris-Est / INHA – JE *Filmer et représenter le sensible*
« **L'image-sensation : Sombre de Philippe Grandrieux** »

COMMUNICATIONS DIVERSES (Rencontres, Tables-rondes...)

- Mars 2020 – Festival International du Film d'Aubagne, 21e édition
Membre du jury
- Juin 2011 – Festival Ciné-Clap, 11e édition (Chartres)
Membre du jury
- Mai 2011 – Centre National du Cinéma (Paris) – Formation « Diffusion et médiation cinématographiques »
Animation de l'atelier « Etude d'une programmation et de sa médiation »
- Décembre 2010 – WIP Villette (Paris)
Animation d'une séance-rencontre avec Mathieu Pujol pour son film *50 cents*
- Octobre 2010 – Centre Wallonie-Bruxelles (Paris), 9e Fête du cinéma d'animation
Modération de la table-ronde « L'action éducative à travers les ateliers de cinéma d'animation »
- Mars 2010 – Centre National du Cinéma (Paris) – Formation « Initiation à la réalisation documentaire »
Modération de la table-ronde « Voir et regarder »
- Décembre 2009 – Forum des images (Paris)
Animation d'une séance-rencontre avec Claire Burger pour son film *Forbach*

Publications

- **Articles dans des ouvrages collectifs**

- « **L'image atmosphérique au cinéma. Poétique du flou naturel** », in Vincent Deville et Rodolphe Olcèse (dir.), *L'Art tout contre la machine*, Paris, Hermann, juillet 2021, p. 31-42.
- « **Réminiscences cinématographiques. A propos de deux œuvres d'Emilie Brout et Maxime Marion** », in Philippe Ortolini (dir.), *Survivance des formes cinématographiques*, à paraître fin 2021.
- « **L'image atmosphérique : adaptation cinématographique d'une technique picturale** », in Muriel Adrien, Marie Bouchet et Nathalie Vincent-Arnaud (dir.), *Circulations entre les arts. Interroger l'intersémiotique* [en ligne], décembre 2016.
- « **Chott-el-Djerid et The Reflecting Pool de Bill Viola : la perception du monde à travers le prisme des éléments naturels** », in Raphaëlle Moine (dir.), *Le Souci du monde, Le Souci de soi : Approches croisées entre arts et médias*, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 35-40.
- « **Le cycle Cremaster de Matthew Barney ou comment la déviance des personnages entraîne une déviance du médium et vice-versa** », in Arnaud Schmitt et Pascale Antolin (dir.), *Pratiques et esthétique de la déviance en Amérique du Nord*, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2013, p. 197-210.
- « **Les Climats de Nuri Bilge Ceylan : l'affrontement passionnel mis en exergue par les quatre éléments** », in Murielle Gagnebin et Julien Milly (dir.), *L'Affrontement et ses images*, Seyssel, Champ Vallon, coll. « L'Or d'Atalante », 2009, p. 55-64.

- **Articles dans des revues à comité de rédaction**

- « **The Eroticism of Nature in the Contemplative Contemporary Cinema** », in *Journal of Aesthetics and Phenomenology*, vol. 7, n°2, « Philosophy and Landscape, East and West », à paraître fin 2021.
- « **Les neiges du cinéma asiatique** », in *CinémAction*, n° 169, « Faire la pluie et le beau temps au cinéma », mars 2019.
- « **Imaginaires du désert dans les séries télévisées américaines** », in *Entrelacs*, HS n°4, « Paysages en série », novembre 2016.
- « **Le spectateur à l'ère numérique : voyage au sein d'un territoire infini** », in *Projections*, n° 36, décembre 2014.
- « **Bill Viola, ou la perception du monde à travers le prisme des éléments naturels** », in *Implications philosophiques* [en ligne], dossier « Philosopher d'après le cinéma », août 2014.
- « **Le cinéma comme expérience du monde sensible : Sombre de Philippe Grandrieux** », in *Ekphrasis. Images, Cinema, Theatre, Media*, n°6, juillet 2012.
- « **L'amour adolescent au cinéma** », in *Projections*, n°33, décembre 2011.
- « **L'animation dans les films d'atelier** », in *Passeurs d'images* [en ligne], novembre 2011.

- « **La sollicitation du spectateur au cinéma** », in *Passeurs d'images* [en ligne], mars 2011.

- « **Remake, films "à la manière de", films suédés : évolution d'une spécificité cinématographique** », in *Projections*, n°32, décembre 2010.

- « **Panorama des métiers du son au cinéma** », in *Projections*, n°32, décembre 2010.

- **Entretiens avec des professionnels du cinéma**

- « **Spoutnik, plus qu'une salle de cinéma** », entretien avec Pascal Knoerr, in *Passeurs d'images* [en ligne], juillet 2011.

- « **L'histoire du cinéma, de la peinture ou de la littérature sont des jardins dans lesquels je vais chiper des fruits de temps à autre** », entretien avec Lorenzo Recio, in *Projections*, n°32, décembre 2010.

- « **Le son est d'une certaine manière la part fantasmée de l'image** », entretien avec Olivier Hems, in *Projections*, n°32, décembre 2010.

- **Autres médias / Documents pédagogiques**

- **Coordination éditoriale** du DVD pédagogique « Migrations », coédition *La Médiathèque des 3 Mondes / Kyrnéa*, décembre 2014.

- **Rédaction de quatre parcours pédagogiques** pour le CD-ROM *Le Truc : Facile, le cinéma !*, coédition ARTE / SCÉREN, janvier 2013.

- **Coordination éditoriale** du DVD pédagogique « Passeurs d'images : 20 ans », coédition *La Médiathèque des 3 Mondes / Kyrnéa*, décembre 2011.

- **Rédaction d'un dossier pédagogique** pour la formation « Diffusion et médiation cinématographiques », CNC, mai 2011.

- **Rédaction de fiches pédagogiques sur des œuvres et des notions cinématographiques**, site internet MAG FILM (<http://www.cndp.fr/mag-film>), depuis 2011.

- **Coordination éditoriale** du DVD pédagogique « Identités », coédition *La Médiathèque des 3 Mondes – Kyrnéa*, décembre 2010.

- **Rédaction d'un dossier pédagogique** pour la formation « Initiation à la mise en place d'activités cinéma et à la médiation cinématographique », CNC, mars 2010.