

Isabelle SINGER
Maître de Conférences en Cinéma - Département SATIS
Laboratoire PRISM – UMR 7061
Aix-Marseille Université

Formation :

- Diplôme de l'Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière, option cinéma, 1992
- Thèse en Histoire et Sémiologie du Texte et de l'Image « De deux morts et de trois naissances, Robert Bresson et la Littérature » sous la direction de Julia Kristeva, soutenu le 13 décembre 2003 à l'université Paris 7 Denis Diderot.
Mention très honorable avec les félicitations à l'unanimité

Expériences professionnelles :

- ATER, département SATIS, université de Provence, 2003- 2004
- Maître de conférences, département SATIS, université de Provence (Aix-Marseille Université) depuis 2004.
Responsable du parcours de Master : Ingénierie de la prise de vue, support argentique et numérique, depuis 2004
Co-Responsable du master Sciences, Arts et Techniques de l'Image et du Son depuis 2017
Enseignement : esthétique et techniques de l'image cinématographique, analyse filmique, Histoire du cinéma, exercices documentaires. Direction d'environ 5 mémoires de Master 2 par an depuis 2004.
Enseignements ponctuels : cours croisé de la licence Lettres et Arts (Université de Provence, 2004-2007), atelier Filmer le travail (département d'Ergologie, Université de Provence, 2008-2009), cours d'Histoire « Histoire du travail au cinéma » (département d'Ergologie, Université de Provence, 2010)
Membre nommée du CNU, 18ième section 2016-2019

Thèmes de recherche :

Approche pluridisciplinaire de l'analyse de film (notamment ergologie et iconologie) en mettant l'accent sur l'influence esthétique des conditions de fabrication des films ; cinéma et littérature (et en particulier le cas de Robert Bresson) ; recherche-crédation

Activités de recherche :

Laboratoires de rattachement : LESA (Laboratoire d'Etudes en Sciences des Arts, EA 3274, de 2003 à 2012), ASTRAM (Arts, Sciences, Technologies pour la Recherche en Audiovisuel et Multimédia, EA 4673, de sa création en 2012 jusqu'en 2016), PRISM (Perception, Représentation, Image, Son, Musique, FRE puis UMR) depuis sa création en 2017.
Responsable de l'axe « Procédures cinématographiques et audiovisuelles » au sein du laboratoire ASTRAM (2012-2016)

- Publications :

- Articles de revue à comité de lecture :

- 1 - « la représentation théâtrale chez Jean Renoir » (co-écriture avec Marcel Rodriguez), *French Cancan*, Avant-scène n°544, 2005, pp. 16-20.
- 2 - « la collocazione des images et des sons », *Une Architecture du son* (dir. Rémi Adjiman et Bruno Cailler), Cahiers Champs Visuels n°1/2, L'Harmattan, 2005, pp. 175-213.
- 3 - « Qui fabrique et qui regarde » (co-écriture avec Philippe Morice), *La légitimation des objets filmiques en question*, Les Cahiers de l'Afeccav – Mise au Point, n°1, 2009, revue en ligne : <https://map.revues.org/1255>
- 4 - « Dialogues et voix off, les stratégies d'adaptation de Robert Bresson », *Quand le cinéma prend la parole* (dir. Bénédicte Brémard, Julie Mignot, Marc Rolland, Carl Vettters), Les Cahiers du Littoral n°8, 2010, pp. 17-31.
- 5 - « *Au fil du temps* (1976) ou la loi du seuil », *Seuils, Thresholds, Soglitudes* (dir. Tatjana Barazon), Conserveries Mémoires 7/2010, revue en ligne : <https://cm.revues.org/437>
- 6 - « *Dead Man* (2005) ou la désignation du sujet selon Jim Jarmusch », *Le cinéma parle ! Etudes sur le verbe et la voix dans le cinéma anglophone* (dir. Anne-Marie Paquet-Deyris et Dominique Sipièrre), Bulletin du CICLAHO n°6, 2012 pp. 379-395.
- 7 - "Atom Egoyan: dans l'intimité d'un cinéaste", *De l'intime dans le cinéma anglophone* (dir. Isabelle Schmitt-Pitiot et David Roche), Cinémaction, 2015, pp.152-159.

- Chapitres d'ouvrages :

- 1 - « le multimédia, un nouveau support d'analyse », *L'Analyse filmique en question, Regards, champs, lectures* (dir. Jacqueline Nacache), l'Harmattan, Collection Champs Visuels, 2006, pp. 245-258.
- 2 - « du personnage littéraire au modèle bressonnien », *La Fabrique du personnage* (dir. Françoise Lavocat, Claude Murcia, Régis Salado), Les Editions Champion, 2007, pp.373-383.
- 3 - « Mathématisation de la nature et expérience artistique de la couleur dans *Le Nouveau Monde* de Terrence Malick », *Cinéma et Couleur Film and Colour* (dir. Raphaëlle Costa de Beauregard), Michel Houdiard, 2009, pp. 303-313.
- 4 - « Robert Bresson : une certaine stratégie d'adaptation », *Cinéma, Littératures, Adaptations* (dir. Jeanne-Marie Clerc), Institut de Recherches Etudes Culturelles, collection Etudes Sociocritiques, 2009, pp. 281-296.
- 5 - « Robert Bresson : une image-perception paradoxale », *Le Son au cinéma* (dir. Esther Heboyan, Françoise Heitz, Patrick Louguet, Patrick Vienne), Artois Presse Université, collection Lettres et civilisations étrangères, 2010, pp. 145-158.
- 6 - « *Il y va d'un certain pas* - Expérience de la réserve chez Atom Egoyan », *Paradoxes de la réserve* (dir. Lionel Larré, Véronique Béghain, Jean-François Baillon, Paul Veyret), Climax (Cultures et Littératures des Mondes Anglophones, Presses Universitaires Bordeaux 3), 2011, pp.167-178.
- 7 - "Le cinéma d'Atom Egoyan: vers une description de l'image-obsession?", *L'Obsession à l'oeuvre: littérature, cinéma et société en Grande-Bretagne*, (dir. Jean-François Baillon et Paul Veyret), Climax (Cultures et Littératures des Mondes Anglophones, Presses Universitaires Bordeaux 3), 2012 pp.227-239.

- 8 - "De *Route One USA* (1989) à *Walk the Walk* (1996), Robert Kramer cinéaste midatlantique", *Europe et Hollywood à l'écran : regards croisés – European and Hollywood Cinema : Cultural Exchanges* (dir. Gilles Menegaldo), Michel Houdiard, 2012, pp.176-190.
- 9 - « Reconstruction identitaire et pouvoir mémoriel de l'image dans les films d'Atom Egoyan », *Les voix de la mémoire et de l'altérité* (dir. Maria Fernanda Arentsen et Kenneth Meadwell), Presses Universitaires de Saint-Boniface - Winnipeg, 2013 pp. 87-104.
- 10 - "Edvard Munch ou les vertus de l'anachronisme", *Memory in/of English-speaking Cinema - le cinéma comme vecteur de la mémoire dans le cinéma Anglophone* (dir. Zeenat Saleh et Melvin Stokes), Michel Houdiard, 2014 pp. 311-324.
- 11 - « La lettre comme détail dans les films de Wim Wenders », *La Lettre au cinéma* (dir. Eléonore Hamaide-Jager, Françoise Heitz, Patrick Louguet, Patrick Vienne), Artois Presse Université, collection Lettres et civilisations étrangères, 2014, pp. 81-93.
- 12 - "Il est toujours préférable de ne pas voyager avec un mort ou comment traverser les mythes de l'Ouest", *Le Western et les mythes de l'Ouest Littérature et arts de l'image* (dir. Gilles Menegaldo et Lauric Guillaud), Presses Universitaires de Rennes, 2015, pp. 219-234.
- 13 - à paraître : « Frontiers in Atom Egoyan's films: identity, imagination and crossing through images », *Cinema and the Crossing of Frontiers*, publication prévue dans *Film journal* sous la direction d'Isabelle Schmitt et Julia Echeverria.
- 14 – à paraître : « *Route One USA* (Robert Kramer), le trouble de la fiction dans le réel », *Trouble on screen*, publication prévue dans *Motifs* sous la direction d'Elizabeth Mullen, Nicole Cloarec et Isabelle Le Corff

- Recherche Création :

O Carré Opéra Optique, performance mettant en scène les interactions entre peinture, musique et vidéo. Conception et réalisation des éléments vidéo (prises de vue, réalisation, montage), dont des séquences dans des « boîtes holographiques » qui reprennent un procédé du cinéma muet (le procédé Schufftan) permettant d'intégrer dans des décors réels, ici des toiles en trois dimensions, des images vidéo. Cette performance a été programmée lors du 10th International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research (CMMR), « Sound, Motion and Music » 15-18 octobre 2013 à Marseille, organisé par le Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique (UPR 7051), l'Institut des Sciences du Mouvement (UMR 7287), le Laboratoire de Neurosciences cognitives (UMR 7291), le Laboratoire d'Analyse, Topologie, Probabilités (UMR 7353), le laboratoire Arts, Sciences, Technologies pour la Recherche en Arts et Multimédia (EA 4673), en association avec Ubris Studio (Marseille) et n+n Corsino (Marseille).

- Films de recherche :

Réalisation (image, montage) de films pour l'équipe d'Yves Clot (chaire Psychologie du travail, CNAM) dans le cadre de recherche de terrain avec des postiers et des conducteurs de train (FERNANDEZ Gabriel, GATOUNES Franck, HERBAIN Patrick, VALLEJO Pierre, CLOT Yves, *Nous, conducteurs de trains*, la Dispute, 2003)

- Conférences et communications :

- Colloque international et pluridisciplinaire *La Fabrique du personnage*, Université Paris 7 – Denis Diderot, novembre 2004

- Colloque international et pluridisciplinaire *Cinéma, littérature, adaptations*, Université Paul-Valéry Montpellier 3, 2005
- 11ième Congrès de la SERCIA *Europe seen from Hollywood and America as a Mirror of European Cinema*, Université de Bologne, 2006
- 12ième Congrès de la SERCIA, *Les (En)jeux de la couleur et leurs résonances*, Université Toulouse Le Mirail, 2007
- Séminaire de recherche du Master d'Ergologie (université de Provence), « comment filmer le travail artistique » à partir de films que j'ai réalisés et/ou montés sur un peintre (Augustin Lesage) et une compositrice (Betsy Jolas), 2007
- Colloque pluridisciplinaire *La Réserve* Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2008
- 6ième Congrès de l'AFECCA *Faire de la recherche en cinéma et audiovisuel : quelles démarches ? quels enjeux ?*, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2008
- Colloque international *Le Son au cinéma*, Université d'Artois, 2008
- 14ième Congrès de la SERCIA *The cinema speaks : words, voice and language*, Université Paris Ouest Nanterre, 2009
- Colloque *Quand le cinéma prend la parole*, Université du Littoral - Côte d'Opale, 2009
- Colloque international et pluridisciplinaire *L'Obsession*, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 (GERB), 2009
- 15ième Congrès de la SERCIA *Memory in/of english speaking cinema* Université de Franche-Comté, 2010
- Colloque international et pluridisciplinaire *Les Discours littéraires, cinématographiques et artistiques de l'altérité et de la mémoire*, Collège universitaire de Saint-Boniface et university of Winnipeg, Canada 2010
- Colloque international *La Lettre au cinéma*, Université d'Artois, 2010
- 16ième Congrès de la SERCIA *Cinema and the crossing of frontiers* University of Bath, UK, 2011
- 17ième Congrès de la SERCIA *Cinéma de l'Intime et / ou intimité du cinéma dans le film anglophone*, Université de Bourgogne, 2012
- 25ième Congrès de la SERCIA *Trouble on Screen in English-Speaking Cinema and Television*, Université de Bretagne Occidentale, 2019

- Organisation de colloque :

Les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel sont-ils des auteurs ? (en co-direction avec Sébastien Denis), colloque international réunissant chercheurs et professionnels du cinéma, Université d'Aix-Marseille, ASTRAM, 2014

- Responsabilités éditoriales :

Membre du comité de lecture des publications de la Sercia depuis 2011

Membre du comité scientifique d'*Ergologia* de 2008 à 2013 (Centre d'Epistémologie et d'Ergologie Comparatives (UMR 7304 CNRS) et Institut d'Ergologie de l'Université d'Aix-Marseille.)

Activités professionnelles dans le cinéma et l'audiovisuel :

- Réalisation de courts métrages:

1974, Roland Barthes en Chine Montage d'images d'archives de Julia Kristeva et Philippe Sollers pour l'exposition Roland Barthes au Centre Georges Pompidou, 2002. (8 minutes)

Au Loin Film d'expérimentation en Super 16 sur les relations image/musique, avec le compositeur Jean-Philippe Bec. Ce film a été réalisé dans le cadre des "Variations" (Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques, FEMIS, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris) piloté par Michel FANO. Il a été diffusé par France 2 en 1999 (6 minutes)

Nature Morte Film de fiction en 16 mm, produit par le Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques. Il a été sélectionné aux festivals de Locarno (Suisse), Soleure (Suisse), Festival des Premiers Films, "Belleville, milieu du Monde", Nantes, Montecatini (Italie), Moncton (Canada), Sanary (Prix du Jury), Cogolin (Prix Spécial du Jury), Bellinzona (Suisse). Il a été diffusé par Canal + Espagne en 1998. (15 minutes)

- Réalisation de films documentaires:

Maurice Pons en toutes saisons (image, réalisation et montage), sur l'écrivain Maurice Pons, 52 minutes – Production : Métis Films, diffusion : Mois du film documentaire 2012.

Antoine Culioli, un homme dans le langage (auteur et image, réalisation : Marcel Rodriguez), sur le linguiste Antoine Culioli, 52 minutes – Production : Métis Films, diffusion : France 3 Corse, 2011

La dentelle du signe (image, réalisation et montage), sur l'écrivain Annie Cohen – Vidéo, 59 minutes - Production : Métis Films, Direction du Livre – Diffusion : Saison du documentaire du Festival du Film Méditerranéen de Montpellier, 2008, Images en Bibliothèques

Formes et couleur de l'invisible, sur une œuvre de Bronzino (image, réalisation et montage) – Vidéo, 13 minutes - Production : Métis Films – diffusion : Musée des Beaux Arts et d'Archéologie de Besançon, 2007

Cinq minutes de... sur les solos dansés à l'Hôpital par Geneviève Pernin (image, réalisation et montage) – Vidéo, 41 minutes - Production: Métis Films, 2006

L'art d'aimer sur le critique de cinéma et essayiste Jean Douchet (image, réalisation et montage) – Vidéo, 52 minutes - Production: Métis Films, Université Paris VII – diffusion : FIPA, 2001.

Au coeur des étoiles sur l'astrophysicien Evry Schatzman – Vidéo, 52 minutes. En co-réalisation avec Marcel Rodriguez - Production: Université Paris VII, 1999.

- Installations Vidéo :

dans le cadre de pièces chorégraphiques :

Sous les couches et les couches de peinture, le pigment de la peau, chorégraphie de Geneviève Pernin, Musée des Beaux Arts et d'Archéologie de Besançon (et tournée), 2007, 2008

Figure, chorégraphie de Pascaline Richtarch, Théâtre du Pradet, Musée de la photographie de Toulon, 2007, 2008

Envers en collaboration avec Jacques Serena (écrivain), Pascaline Richtarch (chorégraphe) et Serge Gonnet (musicien), Musée de Toulon, 2005

dans le cadre d'expositions :

Lieux communs installation d'Alain Michon, Galerie Remp'arts (Toulon), 2007

J'ose la pose : installation en collaboration avec G. Pernin (chorégraphie), C. Fourvel (textes), A. Michon (son), L. Delpierre (photographies), A. Vauclair (vidéo), Ecole des Beaux Arts de Besançon, 2006

- Direction de production:

Société de production (Métis Films) pour l'année 2002 : suivi et gestion des productions, élaboration des dossiers, organisation des tournages et des post-productions, dont le documentaire pour France 5 *Raymond Jean, le bleu de la terre*.

- Assistante Monteuse:

Gaspard le Bandit Téléfilm

Réalisation: Benoît Jacquot, 2006

Production: Sodaperaga, France 2, Arte

- Chef monteuse :

documentaires:

A propos de Sartre par Alexandre Astruc – Vidéo, 13 minutes, bonus du coffret *Sartre par lui-même* Editions Montparnasse - Réalisation: Guy Seligmann - Production: Sodaperaga, 2006

Le presbytère d'Yves Gibeau – Vidéo, 26 minutes - Réalisation: Gérard Rondeau - Production: France 3 Lille et Sodaperaga, 2005

Betsy Jolas, l'ascension du Mont Ventoux – Vidéo, 52 minutes - Réalisation: Marcel Rodriguez et Guy Seligmann - Production:Arte, Sodaperaga et Métis Films, 2005

Augustin Lesage, peintre, mineur, médium – (prise de vue et montage) vidéo, 52 minutes - Réalisation : François Barat - Production: Paris Barcelone Films, C9 Télévision, 2001

Mes cent premières années : Jean Fourquet - Vidéo, 52 minutes – Réalisation : Marcel Rodriguez - Production: Université Paris VII, 2001

Quel oiseau tu es si tu ne voles pas? - Vidéo, 52 minutes - Réalisation : François Barat - Production : Stella Productions, France 3 Corse, 2000

François Augiéras, un essai d'occupation - 16 mm, 26 minutes - Réalisation : Stéphane Sinde - Production : GREC et On Line Production, 1999 diffusé en 2001 par Arte (Métropolis).

courts métrages:

Le Livre tatoué (Vidéo), réalisé par Claude Grinberg et produit par Mirella Rosner (2002)

Ma solitude connaît la vôtre (Vidéo), réalisé par Yves Chevallier et produit par les Chemins de l'image (2000).

Les équations explosent parfois (16 mm), réalisé par Pascal Sanchez et produit par le GREC (1999)

Conte sans Fée (16 mm), réalisé par Pierre Pinaud et produit par le GREC (1996)

Le Yéti (35 mm), réalisé par Philippe Bridou et produit par les Aventuriers de l'Image (1995)

- Ecriture de scénario:

A la recherche d'Alexandre Grothendieck, documentaire développé par Film Oblige.

Ceci n'est pas un film, long métrage de fiction, adapté de la dernière pièce de Denis Diderot: *Est-il bon, est-il méchant?* Projet lauréat d'une bourse d'écriture du CECI (Centre d'écriture cinématographique – Moulin d'Andé)

Mémoires d'un bébé, scénarisation des fictions courtes d'après Edwige Antier, pour le projet de Guy Brousmiche intégrant documentaires et fictions.