

L'ANTIQUITÉ AU CINÉMA 🎬

Heures et lieu du cours :

Professeur : Marie-Pierre Bussières 📧 mbussier@uottawa.ca

Coordonnées : 📍 : DMS 10107 📞 : 613-562-5800 / 1335

🕒 : mardi 10h00-11h30 jeudi 8h30-10h00 (**réception le mardi, séance synchrone le jeudi**)

Résumé du cours : Une certaine lecture des sources anciennes a inspiré un ensemble de clichés narratifs au cinéma dont nous avons beaucoup de mal à nous défaire : la démocratie grecque contre la tyrannie, le triomphe des héros solitaires sculptés comme un bronze de Corinthe, empereurs romains cyclothymiques... Il ne s'agira pas dans ce cours de nous intéresser à l'exactitude historique des représentations, mais à la manière narrative dont l'Occident du 20e siècle et du début du 21e siècle a habillé ses valeurs du pallium et de la toge. En ce sens, il est proche de la littérature antique, qui n'avait pas de scrupule à réinterpréter mythes et événements historiques en fonction d'un propos au goût du jour. Nous lirons dans ce cours des textes d'auteurs anciens en parallèle avec des films plus ou moins inspirés des mêmes textes.

Toutes les œuvres sont en traduction (les films avec sous-titres). 🎬

Objectifs généraux : Amener les étudiant.e.s à réfléchir aux notions d'interprétation et de représentation par la narration et à comprendre l'attrait du cinéma pour l'Antiquité en divers lieux et époques de l'industrie. 🎬

Objectifs spécifiques : À travers l'étude approfondie d'œuvres choisies, mises en parallèle avec des textes anciens, les étudiant.e.s apprendront à

- ✓ reconnaître les influences culturelles, politiques et littéraires qui ont contribué à façonner les œuvres du cinéma à sujet antique ;
- ✓ reconnaître les valeurs qui façonnent la narration dans l'Antiquité, les motifs de prédilection qui y apparaissent et sont transposables ou non au cinéma ;
- ✓ expliquer la représentation de l'Antiquité au cinéma en tant qu'œuvre narrative moderne à part entière et non comme un documentaire magnifié qu'il faut regarder pour son exactitude matérielle ou factuelle. 🎬

Approche méthodologique : Un exposé magistral sera disponible sous forme de balado sur le campus virtuel, ainsi que les lectures et un lien vers les films à visionner. Tout ce travail doit être accompli avant la séance synchrone hebdomadaire.

Le cours doit nécessairement être préparé par la lecture et le visionnement, sans quoi la discussion sera impossible.

Des fiches de lecture et de visionnement devront être remplies sur chaque œuvre au programme en forme de questionnaire continu. 🎬

Évaluation : Fiches de visionnement et de lecture (12 sur une possibilité de 20) 50%

Dissertation (remise la dernière semaine) 30%

Ouvrage obligatoire : https://www.hervedumont.ch/L_ANTIQUITE_AU_CINEMA/

AVERTISSEMENT AUX PLAGIAIRES : Tout cas de plagiat est passible d'échec. Consulter le règlement : <http://www.uottawa.ca/plagiat.pdf>

ÉVALUATION DU FRANÇAIS : Soignez votre rédaction : au besoin prévaliez-vous des services du Centre d'aide à la rédaction de travaux universitaires (CARTU) <http://sass.uottawa.ca/fr/redaction>

Un français approximatif ou truffé d'anglicismes rend la pensée inintelligible. Des points seront enlevés jusqu'à concurrence de **10% de la note** des devoirs et du travail long.

POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT : Aucun harcèlement n'est toléré dans ou hors des cours. Si vous en êtes victime ou témoin, n'hésitez pas à le signaler : <https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-67-harcelement-sexuel>

Dix films dont le visionnement est obligatoire

G. Pastrone, *Cabiria*, Itala Films, 1914
C. B. DeMille, *Cleopatra*, Paramount, 1934
S. Kubrick, *Spartacus*, Bryna Productions, 1960
R. Lester, *A Funny Thing Happened on the Way to the Forum*, Melvin Frank Productions, 1966
Michael Cacoyannis, *The Trojan Women*, Josef Shafteel Productions, 1971
Roberto Rossellini, *Socrates*, Orizzonte 2000/RAI, 1971 (<https://archive.org/details/Socrates>)
Julie Taymor, *Titus Andronicus*, Clear Blue Sky Production, 1999
A. Amenabar, *Agora*, Mod Producciones/Himenóptero/Telecinco Cinema, 2009
Z. Snyder, *300*, Warner Bros, 2004
Brett Ratner, *Hercules*, Paramount/MGM, 2014

Devoirs de lecture/visionnement

Chaque semaine, vous devrez remplir une fiche de lecture ou de visionnement. Il y aura 10 fiches de lecture et 10 fiches de visionnement pour l'ensemble du trimestre, vous devez en compléter au moins une par semaine (lecture ou visionnement). Vous pouvez faire les 20 fiches, seules les 10 meilleures notes seront retenues.

Les fiches de lecture (visionnement) seront affichées sur le site *BrightSpace* du cours et doivent être remplies sur le site du campus virtuel.

Répondre par des phrases complètes aux questions d'approfondissement.

Il faut répondre à chaque question d'approfondissement par environ 50 à 100 mots d'un paragraphe démonstratif et suivi. Les réponses par « bullet-points » ne sont pas considérées comme complètes.

Choix de sujets d'exposé et de travaux longs

Les films ci-dessous sont des suggestions pour la dissertation.

J. Mankiewicz, *Julius Caesar* (1953, adaptation de Shakespeare)
A. Mann, *The Fall of the Roman Empire* (1964)
R. Wise, *Helen of Troy* (1956)
F. Fellini, *Satyricon* (1969)
R. Scott, *Gladiator* (2000)
O. Stone, *Alexander* (2004)
W. Petersen, *Troy* (2004)
R. Fiennes, *Coriolanus* (2011, adaptation de Shakespeare, d'après Tite-Live)
M. Cacoyannis, *Electra*, Finos Films, 1963
Mario Camerini, *Ulysses*, Paramount, 1954
George Sydney, *Jupiter's Darling*, MGM, 1955
Robert Rossen, *Alexander the Great*, C.B. Films, Rossen Films, 1956
Robert Wise, *Helen of Troy*, Warner Brothers, 1956
Rudolph Maté, *The 300 Spartans*, Twentieth Century Fox, 1962
Don Chaffey, *Jason and the Argonauts*, Columbia Pictures, 1963
Anthony Mann, *The Fall of the Roman Empire*, Samuel Bronston Productions, 1964
J. Mankiewicz, *Julius Caesar*, MGM, 1953
S. Leone, *The Colossus of Rhodes*, Cine-Produzioni Associate, 1961
R. Scott, *Gladiator*, Dreamworks, 2000
O. Stone, *Alexander*, Warner Bros, 2004
W. Petersen, *Troy*, Warner Bros, 2004
D. Lefler, *The Last Legion*, Dino De Laurentiis Company/Quinta Communications/Ingenious Film Partners, 2007

N. Marshall, *Centurion*, Pathé/Warner Bros, 2010
 R. Fiennes, *Coriolanus*, Hermetof Pictures/Piccadilly Pictures/Icon Entertainment International, 2011
 P. Kubik, D. Kocar, *The Lost Legion*, North American Pictures/IW Legion Productions/Three Brothers Production, 2014
 K. MacDonald, *The Eagle*, Focus Features, 2011
 P.W.S. Anderson, *Pompei*, TriStar Pictures, 2014
 Les modalités d'accès aux films seront précisées au premier cours.

Vous pouvez choisir un film autre que ceux de la liste ci-dessus.

Vous ne pouvez pas choisir

- √ un des dix films obligatoires ;
- √ un film à sujet biblique ou néotestamentaire (par exemple *Ben Hur*), car il existe un cours en Sciences des religions sur la Bible et le cinéma ;
- √ une série télé, car la longueur transforme le langage narratif.

Le travail doit être d'une longueur de 3000 mots à double interligne, téléversé en format .doc, .docx, .rtf ou .odt sur le campus virtuel du cours.

Des consignes détaillées sont affichées sur le campus virtuel.

Calendrier du cours	sujet	À faire
Semaine 1	L'Antiquité au cinéma, quelle antiquité ? Vocabulaire technique et langage de cinéma	lire : Hervé Dumont, <i>L'Antiquité au cinéma</i> , Lausanne, Cinémathèque suisse/Nouveau Monde p. VIII-XXVI
Semaine 2	La fiction dans l'Antiquité Le cinéma muet et la nécessité de l'action Les débuts du long métrage dans les années 1910	lire : Achille Tatius, <i>Leucippè et Clitophon</i> (1 livre) voir : Giovanni Pastrone, <i>Cabiria</i> (1914)
Semaine 3	La biographie antique et la construction des types Le cinéma de divertissement en temps de dépression Les années 30	lire : Plutarque, <i>Vie d'Antoine</i> (quelques chapitres) voir : Cecil B. DeMille, <i>Cleopatra</i> (1934)
Semaine 4	Les guerres serviles L'après-guerre et la peur de l'autre Le macarthysme des années 50 n'est pas tout à fait mort	lire : Tite-Live, <i>Histoire romaine epitome</i> XCV XCVI Salluste, <i>Fragments des Histoires</i> , CCXCVI à CCCLXXIX voir : Stanley Kubrick, <i>Spartacus</i> (1960)
Semaine 5	La contamination des œuvres New York nouvelle VrbS culturelle Les <i>swinging sixties</i>	lire : Plaute, <i>Le soldat fanfaron</i> voir : R. Lester, <i>A Funny Thing Happened on the Way to the Forum</i> (1966)
Semaine 6	Tragédie et tyrannie dans le cinéma d'auteur en Europe L'éveil des années 60-70	lire : Euripide, <i>Les Troyennes</i> voir : Michael Cacoyannis, <i>The Trojan Women</i> (1971)

Semaine 7	Semaine de lecture	Préparez votre dissertation!
Semaine 8	Transposer le dialogue philosophique au cinéma L'intelligentsia des années 70	lire : Platon, <i>Apologie de Socrate</i> voir : Roberto Rossellini, <i>Socrates</i> (1971)
Semaine 9	Le chaos tragique Le désamour du péplum dans les années 80-90	lire : Sénèque, <i>Thyeste</i> , v. 623-1112 voir : Julie Taymor, <i>Titus Andronicus</i> (1999)
Semaine 10	La montée du fanatisme des années 2000 gagne l'Antiquité	lire : Socrate, <i>Histoire ecclésiastique</i> , VII, 13-16 voir : A. Amenabar, <i>Agora</i> (2009)
Semaine 11	<i>Greek/white supremacy</i> aux Thermopyles Que faire du sentiment de supériorité grec ?	lire : Hérodote, <i>Histoires</i> livre VII, 123-224 voir : Zak Snyder, <i>300</i> (2004)
Semaine 12	La nouvelle mythologie des superhéros au 21 ^e siècle	lire : Apollodore, <i>Bibliothèque</i> , II, 5, 1-12 voir : Brett Ratner, <i>Hercules</i> (2014)
Semaine 13	L'Antiquité au petit écran Conclusion au cours	Remise du travail long