

CIN1001 THÉORIES DU CINÉMA

*Ce cours en ligne, offert en mode asynchrone, est ouvert à l'ensemble des étudiant-es, et plus particulièrement à celles et ceux qui s'intéressent à la réflexion théorique et critique du cinéma.

La Chute de la maison Usher (Epstein, 1928)

The Three of Life (Terrence Malik, 2011)

Meshes of the Afternoon (Maya Deren, 1943)

Présentation du cours :

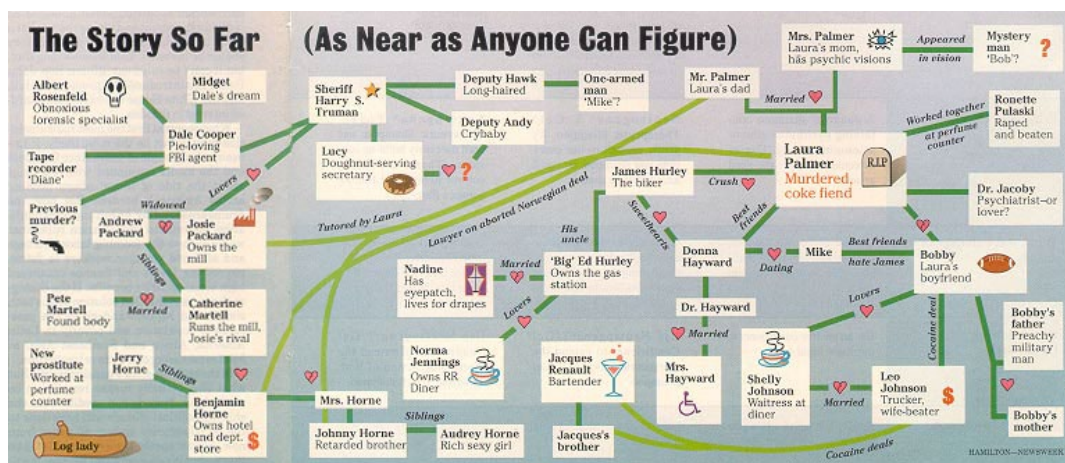
La réflexion théorique et critique du cinéma est un exercice à la fois intellectuel et créatif. Si les chercheuses et chercheurs en études cinématographiques ont relevé une éclatante diversité des réflexions théoriques depuis l'avènement du cinéma, les cinéastes ont également cherché à comprendre, à travers leurs propres réalisations et celles des autres, ce qu'est le cinéma, comment il se construit, se pense et impacte son public. Puisqu'il n'existe pas de théorie unifiée du cinéma mais plutôt des théories, systèmes et concepts dont l'ampleur et la cohérence demeurent variables, il conviendra d'aborder dans ce cours d'introduction un ensemble d'aspects du phénomène cinématographique pour en réaliser une cartographie susceptible de se déployer bien au-delà de sa stricte définition.

Le cours est divisé en 5 modules d'apprentissages :

- A. Introduction aux théories du cinéma
- B. Théories des avant-gardes cinématographiques
- C. Philosophie et cinéma
- D. Réception : perceptions, affects et cognition
- E. Politiques des genres, des sexualités et des identités

Les différentes théories seront présentées chronologiquement, afin de bien les situer dans leur contexte social, historique et politique, de même que dans l'histoire du cinéma, des arts et des médias.

Approches pédagogiques :

Carte du récit éclaté de la série Twin Peaks, Newsweek, mai 1990.
 Source de l'image : <http://braindamaged.fr/09/04/2020/pourquoi-twin-peaks-est-elle-une-serie-culte/?all=1>

Ce cours intégrera l'apprentissage des notions théoriques au moyen de la carte conceptuelle, aussi appelée carte mentale. La carte conceptuelle est un support qui favorise entre autres l'organisation et la synthèse des connaissances de manière à la fois sémantique et graphique. La carte conceptuelle est donc, tout comme la théorie, un exercice à la fois intellectuel et créatif qui permettra aux étudiant-es de trouver un usage concret et ludique à l'apprentissage de notions souvent jugées abstraites et arides.

Chacun des cours sera divisé en quelques étapes déclinées au début de chaque séance. Outre la carte conceptuelle, une variété de modes d'apprentissage seront privilégiés au fil de la session : visionnement de capsules audiovisuelles, de films ou d'extraits filmiques, écoute de capsules audios (balados), lectures de textes universitaires (articles ou chapitres d'ouvrages), de notes de cours et/ou de présentations Power Point (en format PDF) ainsi que l'exploration de sites Web d'intérêt.

*L'ensemble du matériel nécessaire au bon fonctionnement du cours (lectures et visionnements) sera disponible en format numérique sur le site du cours.

Éléments bibliographiques suggérés :

Jacques AUMONT et Michel MARIE, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2e édition revue et augmentée, [2008] 2012.

Jacques AUMONT, Alain BERGALA, Michel Marie, Marc Vernet (dir.), *Esthétique du film. 125 ans de théorie et de cinéma*, 5e édition enrichie, Paris, Armand Colin, 2021.

Edward BRANIGAN et Warren BUCKLAND, *The Routledge Encyclopedia Film Theory*, Londres, Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.

Iris BREY, *Le regard féminin. Une révolution à l'écran*, Coll. « Feux », Éditions de l'Olivier, 2020.

Serge CARDINAL, *Deleuze au cinéma*, Québec, Presses de l'Université Laval, 2010.

Dominique CHATEAU, *Contribution à l'histoire du concept du montage : Kouléchov, Poudovkine, Vertov et Eisenstein*, Paris, L'Harmattan, 2019.

Maya DEREN, *Écrits sur l'art et le cinéma*, Traduit de l'anglais par Éric Alloï et Julie Beaulieu, Coll. « Classiques de l'Avant-Garde », Paris, Éditions Paris Expérimental, 2004.

Germaine DULAC, *Qu'est-ce que le cinéma? – What is Cinema?*, Textes réunis par Marie-Anne Colson, Malleville, Paris, Light Cone Éditions, 2019.

Thomas ELSAESSER et Malte HAGENER, *Film theory: An Introduction Through the Senses*, New York, Routledge, 2015.

Térèse FAUCON, *Théorie du montage. Énergie des images*, « Coll. Cinéma / Arts Visuels », Paris, Armand Colin, 2017.

Emmanuelle GLON, *Cinéma dans la tête : l'esthétique du film à la lumière des neurosciences*, Nature, science et les Arts, 5 Bern : Peter Lang, AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2011.

Laurent JULLIER, « Le cinéma comme forme de communication floue », *Revue française des sciences de l'information et de la communication* No 9, 2016, [En ligne], <https://journals.openedition.org/rfsic/2208#quotation>.

Pierre MONTEBELLO, *Deleuze, philosophie et cinéma*, Paris, VRIN, 2008.

Jason [VNV] MITTELL, *Narrative Theory and Adaptation*, New York, Blumsbury Academic, 2017.

Hilary NERONI, *Feminist Film Theory and Cléo de 5 à 7*, New York, Blumsbury Academic, 2016.

Laura U. MARKS, *The Skin of the Film. Intercultural Cinema, Embodiments, and the Senses*, Durham et Londres, Duke University Press, 2000.

Andrei TARKOVSKI, *Le temps scellé*, Traduit du russe par Anne Kichilovet Charles H. de Brantes, Coll. « Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma », Paris, Éditions de l'Étoile [1989], Cahiers du Cinéma, 2004.

Évaluations :

3 forums thématiques : 10 %

Quizz 1 (mi-session) : 20 %

Quizz 2 (fin de session) : 20 %

Travail final (50%) : carte conceptuelle (20 %) accompagnée de son texte explicatif (30 %) et d'une bibliographie (10 %).

• Plagiat / voir *Règlement des études de l'Université Laval* <http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493>

• L'usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l'étudiant l'ait dûment signalé dans son travail, sans quoi les graphies jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées.

Échelle de conversion de notes

Excellent :	A+ = 94-100	A = 89-93	A- = 85-88	Passable :	D+ = 61-64	D = 55-60
Très bon :	B+ = 82-84	B = 78-81	B- = 75-77	Insuffisant :	E = 0-54	
Bon :	C+ = 72-74	C = 68-71	C- = 65-67			