

CIN-1301 CINÉMA ACTUEL

Ce cours permet de réfléchir aux grandes tendances du cinéma actuel dans des perspectives esthétiques et sociologiques.

Horaire du cours : Lundi, 12 h 30-15 h 20.
Horaire des projections : visionnements individuels.
Salle de cours : 1630, pavillon Louis-Jacques Casault.
Disponibilité : sur rendez-vous, par Zoom.
Courriel : jean-sebastien.houle@lit.ulaval.ca.
Site web du cours : www.portaildescours.ulaval.ca.

Description :

Ce cours porte sur le cinéma actuel : il propose un parcours critique des différentes tendances cinématographiques ayant jalonné le cinéma des années 1990 à aujourd'hui. Construit sous la forme d'un parcours en trois temps, nous observerons différents moments marquants de cette histoire du cinéma. La première portion abordera les manifestations cinématographiques qui, depuis le début des années 1990, ont élaboré de nouvelles esthétiques cinématographiques à travers des processus créatifs à la fois réflexifs et critiques. La seconde concernera l'apport des nouvelles technologies et du numérique sur les créations filmiques. Nous y retracerons les enjeux de la GoPro, la multiplication des écrans et des caméras, de même que les effets spéciaux. La troisième partie ouvrira à l'influence possible du cinéma sur trois pratiques actuelles de l'audiovisuel, soit les installations filmiques dans les salles d'exposition, la télévision et les jeux vidéo. Ce parcours nous permettra ainsi de traverser les enjeux technologiques, sociologiques et esthétiques de ces cinémas, avec pour objectif de poser un regard critique sur notre actualité et les formes filmiques qui s'y manifestent.

Objectifs généraux :

- Initier l'étudiant.e à différentes tendances du cinéma actuel par l'examen d'un certain nombre de courants, de collectifs, de cinéastes et de films-phares essentiels à la compréhension de ces tendances.
- Être capable, dans l'examen de ces tendances, d'analyser les dimensions à la fois esthétiques et discursives du cinéma.
- Développer le regard et l'écoute critiques des formes de médiations audiovisuelles actuelles.

Objectifs spécifiques :

À la fin de la session, l'étudiant.e devra être en mesure d'entreprendre l'analyse d'un des films suggérés dans son rapport avec les enjeux qu'il soulève. Iel devra pouvoir identifier différents concepts clés, être capable de porter son attention autant sur les discours présents dans le film que sur la forme que les cinéastes mettent de l'avant, en plus de situer le film dans une des tendances actuelles vues en classe.

Documentation et matériel :

a) Lectures obligatoires : articles disponibles en ligne sur le Portail des cours.

Les lectures obligatoires sont les fondements de ce qui sera développé en classe. Il est recommandé de lire les textes avant chaque séance, afin de pouvoir réaliser les exercices en classe et participer activement aux discussions. Par ailleurs, certains textes ne sont disponibles qu'en anglais.

b) Films à l'étude : liens vers les films disponibles sur le Portail des cours.

Il est essentiel de voir les films avant chacune des séances du cours afin de pouvoir participer activement aux différents exercices et discussions en classe.

c) Lectures et visionnements complémentaires : disponibles en ligne sur le Portail des cours.

Des lectures et des visionnements complémentaires seront également mis en ligne (identifiés comme facultatifs).

Bibliothèque (catalogue Ariane) : <http://www.bibl.ulaval.ca/>.

Études cinématographiques : <http://www.bibl.ulaval.ca/web/etudes-cinematographiques>.

Documentation filmique : <http://www.bibl.ulaval.ca/services/mediatheque/documentation-filmique>.

Bibliothécaire-conseil en études cinématographiques : Annie Bérubé (Annie.Berube@bibl.ulaval.ca).

Calendrier des séances :

16 janvier 2023

Cours 1 : présentation du cours et introduction aux enjeux du cinéma actuel.

- Qu'entendons-nous par « cinéma actuel » ? ;
- Distinctions entre le « cinéma moderne », le « cinéma contemporain » et le « cinéma actuel » ;
- Précisions sur la perspective occidentalocentrée du cours ;
- Projection en classe : *Barton Fink* (frères Coen, Royaume-Uni/É-U, couleurs, 1991).

Partie 1 : héritages des années 1990

23 janvier 2023

Cours 2. Le récit non linéaire : réflexivité et *post-maniérisme*

Lectures :

FARADJI, Helen. « Introduction », *Réinventer le film noir : le cinéma des frères Coen et de Quentin Tarantino*. Montréal : Quartanier, 2009, p. 11-28.

ISAACS, Bruce. « Non-linear Narrative », Nicholas Rombes (Ed.). *New Punk Cinema*, Edinburgh : Edinburgh University Press, 2005, p. 126-138.

Film : *Pulp Fiction* (Tarantino, É-U, coul., 154 min., 1994).

30 janvier 2023

Cours 3. Dogme 95 : créer sous la contrainte

Lectures :

CHATELET, Claire. « Dogme 95 : un mouvement ambigu, entre idéalisme et pragmatisme, ironie et sérieux, engagement et opportunisme », *1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze*, n° 48, 2006 (mis en ligne le 1 février 2009). [En ligne] <http://1895.revues.org/341>.

Films :

Festen/Fête de famille (Thomas Vinterberg, Danemark, couleurs., 106 min, 1998).

Idioterne/Les idiots (Lars von Trier, Danemark, couleurs. 110 min, 1998).

6 février 2023

Cours 4. Le nouveau cinéma *queer* et la désidentification

Lecture :

MENNEL, Barbara, « Le nouveau cinéma queer : un nouveau langage esthétique », *Le cinéma queer*, Traduit de l'anglais par Jean Pouvelle, Paris, L'Arche Éditeur, 2013, p. 105-141.

Films :

Poison (Todd Haynes, É-U, couleur, 87 min., 1991).

Passing (Rebecca Hall, Royaume-Uni, n & b, 98 min, 2021).

13 février 2023

Cours 5. Nouveau réalisme (poétique) au féminin : entre misère et émancipation

Invitée : Charlotte Brady-Savignac (doctorante, Université de Montréal).

Lecture :

HOCKENHULL, Stella. « Chapter 4. Women Directors and Poetic Realism », *British Women Film Directors in the New Millennium*, Londres : Palgrave Macmillan, 2017, p. 109-121.

Films :

American Honey (Andrea Arnold, Royaume-Uni et É-U, couleur, 163 min, 2016).

Fish Tank (Andrea Arnold, Royaume-Uni, couleur, 123 min, 2009).

Partie 2 : cinéma et technologies numériques

20 février 2023

Cours 6. La GoPro et le décentrement anthropologique

Invité : Philippe Bédard (PhD et post-doctorant, Université McGill).

Lectures :

BÉGIN, Richard. « Moi, mon corps et ma GoPro », *Gestes filmés, gestes filmiques*, Christa Blümlinger et Mathias Lavin (dir.), Milan : Mimesis, 2018, p.325-340.

BÉDARD, Philippe. « Going beyond the human perspective : GoPro cameras and (non)anthropocentric ways of seeing », *Versatile camcorders : Looking at the GoPro movement*, Winfried Gerling et Florian Krautkrämer (dir.), Berlin : Kadmos, 2021, p.45-61.

Films :

Leviathan (Lucien Casting-Taylor et Véréna Paravel, É-U, couleur, 87 min, 2012).

Hardcore Henry (Ilya Naishuller, Russie, couleur, 96 min, 2015).

27 février 2023

Cours 7. Examen de mi-session en ligne (30 %)

3 au 10 mars 2023

Semaine de lecture. Pas de cours

13 mars 2023

Cours 8. « Mort » et résurrection du cinéma

Lectures :

GAUDREAU, André et Philippe Marion, « Le cinéma n'est plus ce qu'il était... », *La fin du cinéma ? Un média en crise à l'ère du numérique*, Paris : Armand Colin, 2013, p. 25-61.

BELLOUR, Raymond. « Querelles », *La querelle des dispositifs : cinéma-installations, expositions*, Paris : POL, 2012 p. 13-46.

Film :

Hugo (Martin Scorsese, É-U, couleur, 126 min, 2011).

20 mars 2023

Cours 9. Multiplication des écrans, multiplication des caméras

Lectures :

LIPOVETSKY, Gille et Jean Serroy, *L'écran global : culture-médias et cinéma à l'âge hypermoderne*, Paris : Le Seuil, 2007, p. 1-32.

PERAPALAM, Meera. « Voyeurism and Surveillance: A Cinematic and Visual Affair », Gilad Padva, Nurit Buchweitz (dir.), *Sensational Pleasures in Cinema, Literature and Visual Culture: The Phallic Eye*, Royaume-Uni, Palgrave MacMillan, 2014, p. 215-230.

Films :

You Were Never Really Here (Lynne Ramsay, Royaume-Uni/France/Danemark, couleur, 90 min, 2017).

Red Road (Andrea Arnold, Royaume-Uni/Danemark, couleur, 113 min, 2006).

27 mars 2023

Cours 10. Le cinéma des effets spéciaux et les échos de l'aventure coloniale

Lectures :

KING, Geoff, "Spectacle and Narrative in the contemporary Blockbuster". Dans Linda Ruth Williams et Michael Hammond (dir.), *Contemporary American Cinema, Angleterre et New York*, Open University Press, 2006, p. 334-355.

TAMBA, Saïd. « Propos sur le cinéma colonial en tant que genre populaire », *L'Homme et la société* 2004/4 (n° 154), 2004, p. 93-108.

Films :

Avatar (James Cameron., É-U, couleurs, 162 min, 2009).

Avatar 2 : The Way of the Water (James Cameron, É-U, couleurs, 192 min, 2022).

Partie 3 : éclatements et dissémination

3 avril 2023

Cours 11. Quand la télévision vampirise le cinéma : échanges et imaginaires transmédiatiques

Lectures :

CASETTI, Francesco. « Trajectoires de relocation du cinéma ». Traduction de Marta Boni, *Multitudes*, vol. 2, n° 79, 2020, p. 100 à 107.

MARINO, Véronique, "À la poursuite de demain : dix ans de transmédia", *24 Images*, n° 175, 2015-2016, p. 20-21.

Séries :

Stranger Things (couleur., É-U, 4 saisons de 8 épisodes, 2016 –) — projection d'extraits en classe.

Wednesday (couleur, É-U, 1 saison de 8 épisodes, 2022 –) — projection d'extraits en classe.

10 avril 2023
Congé pascal

17 avril 2023

Cours 12. Conclusion. Installations audio-visuelles et jeux vidéo : où (en) est le cinéma ?

Lectures :

VANCHÉRI, Luc, « Le cinéma après l'époque du cinéma », *Le cinéma et après ?*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 19-24.

KRICHANE, Selim. Rocha, Yannick. « Pour une analyse des discours sur le jeu vidéo : l'exemple des cinématiques », 2018, *Décadrages*, 39, « Jeu vidéo et cinéma » mis en ligne le 1er février 2021 <https://journals.openedition.org/decadrages/1297>.

Projections d'extraits en classe.

24 avril 2023

Cours 13. Examen de fin de session en ligne (30 %)

Évaluations :

a) Examen de mi-session (30 %)

L'examen aura lieu à la semaine 7, soit le **lundi 27 février 2023, de 12 h 30 à 15 h 20.**

Il a pour objectif l'acquisition des connaissances et la compréhension de la 1re partie du cours (semaines 1 — 6). Les directives seront données en classe et l'examen s'effectuera en ligne.

b) Examen de fin de session (30 %)

L'examen aura lieu à la semaine 15, soit le **lundi 24 avril 2023, de 12 h 30-15 h 20.**

Il a pour objectif la synthèse du semestre (semaines 1-14). Les directives seront données en classe. L'examen aura lieu en ligne.

c) Travail de recherche (40 %)

À remettre au plus tard le 10 avril 2023 en ligne.

Le travail de recherche et d'analyse a pour objectif l'examen d'une tendance (genre cinématographique, esthétiques particulières) ou d'un sujet ciblé (ex. : la représentation des femmes, les effets spéciaux, la GoPro, les caméras de surveillance, l'influence des jeux vidéo), au moyen d'une analyse filmique qui repose, préalablement, sur un travail de recherche sérieux.

Le travail doit être effectué seul (6 pages, Times New Roman, taille 12, interligne 1,5, marges de 2,5 cm). Trois éléments bibliographiques revus par les pairs, autres que les textes et chapitres issus des lectures obligatoires, sont requis pour ce travail. Les références et citations choisies devront soutenir votre argumentation principale.

Politique des retards

1 point par jour de retard sera retranché de la note finale du travail à remettre. Les travaux remis avec plus de 6 jours de retard ne seront pas acceptés (sauf avec billet du médecin).

N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi au besoin pour discuter de votre travail.

Références documentaires

Les articles, les ouvrages, les revues (en format papier et électronique), les moteurs de recherche et les sites web sont disponibles sur le portail.

Besoins particuliers

Étudiant. e. s ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou tout autre problème médical.

Les étudiants qui ont une **Lettre d'attestation d'accommodations scolaires** obtenue auprès d'un conseiller du **secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)** doivent rencontrer leur professeur au **début de la session** afin que des mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le **secteur ACSESH** au 418 656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante : www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la *Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle* : https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf.