Département de littérature, théâtre et cinéma
Faculté des lettres et des sciences humaines
Université Laval

Professeure : Julie Beaulieu
Session : Automne 2026
julie.beaulieu@lit.ulaval.ca

CIN1001 THÉORIES DU CINÉMA – EN LIGNE EN MODE ASYNCHRONE

***Cours en ligne offert en mode asynchrone**, ouvert à l'ensemble des personnes étudiantes intéressées à réfléchir sur le 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 :

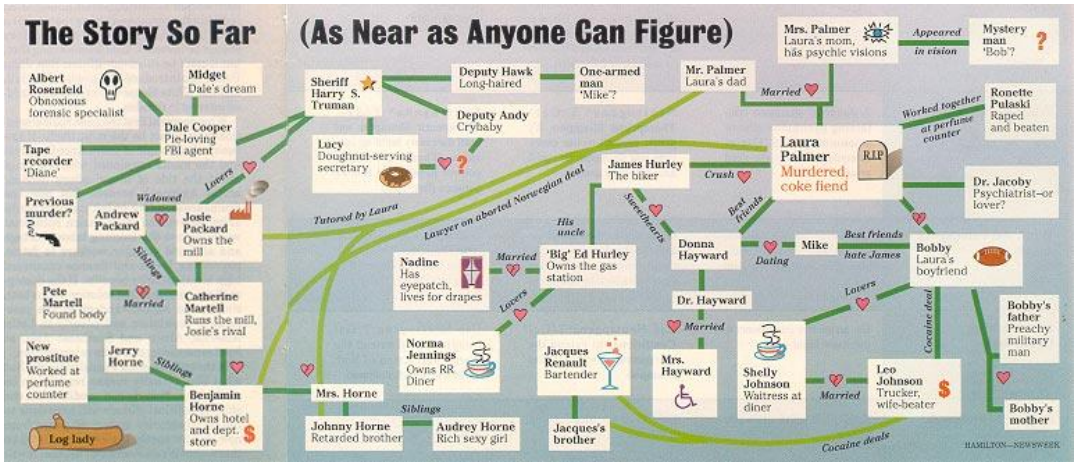
La réflexion théorique sur le cinéma est un exercice cérébral qui peut s'avérer tout autant créatif que ludique. Si les spécialistes du domaine ont relevé une éclatante diversité de théories depuis l'avènement du cinéma jusqu'à l'implantation du numérique et le développement de l'IA, les cinéastes ont également cherché à comprendre, à travers leurs propres films et ceux des autres, ce qu'est le cinéma, comment il fonctionne, « pense » et impacte émotionnellement le public. Il n'existe pas de théorie unifiée du cinéma, mais plutôt un composite de réflexions, systèmes et concepts dont l'ampleur et la cohérence sont variables. Les théories sélectionnées s'appréhendent sous diverses formes, afin de mobiliser les personnes étudiantes à organiser leur réflexion de manière synthétique et concrète, en utilisant leur créativité pour produire des modèles ou schémas qui illustrent et expliquent leur propre compréhension.

Le cours est divisé en 5 modules d'apprentissage :

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

Les différentes théories sont présentées dans un continuum chronologique, afin de les situer dans leur contexte sociohistorique, esthétique et politique, de même que dans l'histoire du cinéma.

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 intègre l'apprentissage des notions au moyen de la carte mentale (*mind mapping*). La carte mentale est un support graphique qui favorise l'organisation et la synthèse de la pensée et des connaissances. C'est donc, tout comme la théorie, un exercice cérébral, créatif et ludique qui permet aux personnes étudiantes de trouver un usage concret à l'apprentissage de notions souvent jugées abstraites ou arides. C'est un moyen de vulgariser un contenu complexe qui pourra, ultimement, favoriser la compréhension du cinéma, des genres et des films.

Chaque cours est divisé en quelques étapes déclinées au début de chacune des séances. Outre la carte conceptuelle, une variété de modes d'apprentissage sont privilégiés au fil de la session : visionnement de capsules audiovisuelles, de films ou d'extraits filmiques, écoute de balados, lectures de textes universitaires (articles ou chapitres d'ouvrages), de notes de cours, de présentations Power Point et l'exploration de sites Web d'intérêt.

*L'ensemble du matériel nécessaire au bon fonctionnement du cours est disponible en format numérique sur le site du cours.

Bibliographie suggérée :

Jacques AUMONT et Michel MARIE, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Paris, Armand Colin, 3e édition, 2016.

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

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 CHÂTEAU, *La philosophie du cinéma*, Paris : Armand Colin, 2010.

Maya DEREN, *Écrits sur l'art et le cinéma*, Traduit de l'anglais par Éric Alloi 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.

Christopher FALZON, *Experiments in Film and Philosophy*, New York, Routledge, 2024.

Térésa 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, 2011.

Susan HAYWARD, *Cinema Studies: the key concepts*, New York, Routledge, 2023.

Kooijman, JAAP, Patricia PISTERS et Wanda STRAUVEN, *Mind the Screen: Media Concepts according to Thomas Elsaesser*, Amsterdam University Press, 2008.

Kevin McDONALD, *Film Theory: the basics*, New York, Routledge, 2022.

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

Plasseraud, Emmanuel PLASSERAUD, *Les Spectateurs du cinéma : histoire des théories de la réception filmique*, Paris : Classiques Garnier, 2021.

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 :

Tous les travaux sont réalisés en solo, en duo ou en équipe (au maximum 4 personnes).

- Quizz individuel : participation au cours (10 %)
- Carte conceptuelle 1 : une notion ou un concept (15 %)
- Carte conceptuelle 2 : relation entre une série de concepts (25%)
- Travail final (50%) : 3 possibilités au choix
  - A. une carte conceptuelle accompagnée d'un texte réflexif et d'une bibliographie
  - B. un essai vidéo accompagné d'un texte réflexif et d'une bibliographie
  - C. un travail de recherche avec une bibliographie

*La documentation concernant les évaluations est disponible sur le site du cours dès la première semaine.

Disponibilités :

Sur rendez-vous, en ligne ou à mon bureau sur le campus (Pav. Louis-Jacques-Casault, Local 4421) : julie.beaulieu@lit.ulaval.ca

- 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			