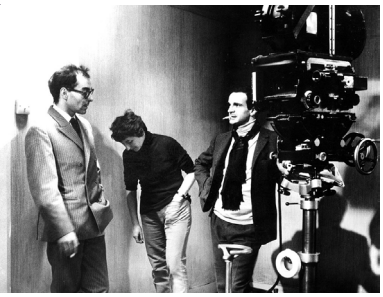
Département de littérature, théâtre et cinéma
Faculté des lettres et des sciences humaines

Professeur : Jean-Pierre Sirois-Trahan
Session : aut. 2026

CIN-1305 : Nouvelle Vague et nouveaux cinémas (v. 4)



Local du cours : CSL-1630 (pavillon Casault)
Horaire : Lundi, 12h30-15h20
Téléphone : 418-656-2131, poste 407074
Bureau : CSL-3447
Courriel : sirois.trahan@lit.ulaval.ca
Site personnel : https://ulaval.academia.edu/JeanPierreSiroisTrahan

Contenu et objectifs du cours

Dans l'histoire du cinéma mondial, la Nouvelle Vague (française) peut être considérée comme l'un des événements majeurs, de telle façon que l'on a pu dire qu'il y avait un avant et un après. Deuxième moment de la modernité au cinéma après le néoréalisme italien, son avènement au tournant des années 1960 a profondément changé la donne esthétique de l'art cinématographique, et ce jusqu'à aujourd'hui.

L'une des caractéristiques les plus essentielles de ce mouvement fut de considérer le cinéma, dans l'exercice même de sa pratique, de façon critique, cinéphile et réflexive. Groupée autour de la revue des *Cahiers du Cinéma*, cofondée par André Bazin, la Nouvelle Vague est souvent réduite à un groupe de critiques passés à la réalisation : Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Éric Rohmer, auxquels il faut ajouter Pierre Kast, Jacques Doniol-Valcroze et Marilù Parolini (scénariste). Or, il ne faudrait pas oublier ceux que l'on nomma le « groupe Rive gauche » : Agnès Varda, Alain Resnais, Chris Marker, Jacques Demy, Jean-Daniel Pollet, Henri Colpi et Jacques Rozier. On peut aussi y rattacher un certain nombre d'*outsiders* importants, soit immédiatement précurseurs (Jean-Pierre Melville, Georges Franju, Jean Rouch et Alexandre Astruc), soit continuateurs à l'esthétique plus ou moins proche (Marguerite Duras, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Paula Delsol, Maurice Pialat, Jean Eustache, Chantal Akerman, Philippe Garrel, Danièle Dubroux et André Téchiné).

Si la Nouvelle Vague fut la tête de pont de la modernité cinématographique durant les années 1960 et 1970, on aurait tort de croire à l'unicité de ce mouvement dans l'effervescence de la période. Plusieurs autres « nouvelles vagues » (sans majuscules) s'affirment durant cette décennie dans différents pays (Québec, Italie, Brésil, Japon, États-Unis, Tchécoslovaquie, etc.), constituant des « nouveaux cinémas » qui s'inscrivent en faux contre l'académisme dominant du cinéma commercial. Si ces « cinémas nationaux » furent influencés par la Nouvelle Vague et par le prestige de sa critique cinéphile, nous verrons que les échanges furent réciproques, notamment avec les cinéastes québécois (Gilles Groulx, Michel Brault, Jean Pierre Lefebvre, Claude Jutra, Monique Fortier et Gilles Carle). Il y a d'ailleurs lieu de croire que, s'ils furent effectivement influencés, facilités et stimulés par le succès

de la Nouvelle Vague, les nouveaux cinémas se seraient développés de toute façon, tant des causes plus ou moins semblables ont donné des résultats parallèles à travers le monde, en rupture radicale avec le cinéma d'alors, notamment hollywoodien.

Bien que la Nouvelle Vague et les nouveaux cinémas peuvent être circonscrits à une période historique (en gros les années soixante et soixante-dix), on ne peut que constater leur prolongement jusqu'à aujourd'hui. Leur influence sur les cinéastes actuels est indéniable, que ceux-ci soient américains (Martin Scorsese, Brian De Palma, Quentin Tarantino, etc.), asiatiques (Wong Kar-wai, Hou Hsiao-hsien, etc.) ou français (Juliet Berto, Olivier Assayas, Leos Carax, Claire Denis, Patricia Mazuy, Christine Pascal, Arnaud Desplechin et Pascale Ferran).

Ce cours vise donc à se familiariser avec cette « école » esthétique et approfondir les grandes problématiques qui la fondent. Pour ce faire, le cours sera divisé en deux approches complémentaires. Une **approche historique** qui permettra de mieux comprendre, dans leur complexité, la Nouvelle Vague et ses cinéastes importants, ainsi que leur inscription dans l'histoire du cinéma. Une **approche analytique** où sera abordée la poétique de cinéastes particuliers à travers leurs films, selon des problématiques à chaque fois spécifiques. Car, si l'on peut regrouper la Nouvelle Vague sous une même bannière commode, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de l'une des caractéristiques fortes de ce mouvement que chaque cinéaste est l'autrice ou l'auteur d'une œuvre personnelle, avec son style, son charme, son champ de force thématique, sa singularité irréductible.

Calendrier

31 août – Présentation du cours et introduction

1- Plan de cours ; **2**- Qu'est-ce que la Nouvelle Vague ? **3**- Visionnement du film *Les 400 Coups*, de François Truffaut (1959).

Lecture : Alain Bergala, « Techniques de la Nouvelle Vague », *Cahiers du Cinéma*, numéro hors-série « Nouvelles Vague : une légende en question », p. 36-43.

7 septembre – fête du travail (congé)

14 septembre – Suite et conclusion du cours précédent.

1- Objet du cours. **2**- École, groupe ou mouvement ? **3**- Contexte historique. **4**- Les *Cahiers du cinéma* des années cinquante. **5**- La politique des auteurs. **6-** Des précurseurs. **7-** Le groupe de critiques des *Cahiers du Cinéma* : **a)** François Truffaut ; **b)** Jean-Luc Godard ; **c**) Claude Chabrol ; **d)** Jacques Rivette ; **e)** Éric Rohmer.

Lecture : Alexandre Astruc, « Naissance d'une nouvelle avant-garde. La caméra stylo », dans Jean Douchet, *Nouvelle Vague*, Cinémathèque française/Hazan, 1998, p. 40 ; André Bazin, « Comment peut-on être hitchcocko-hawksien ? », *Cahiers du Cinéma*, nº 44, p. 17-18.
Film suggéré : *Nouvelle Vague* de Richard Linklater (2025).

14 septembre – Abandon de cours à horaire régulier avec remboursement des droits de scolarité et autres frais pour la session d'automne 2026

21 septembre – Un cinéaste de l'extrême-centre : Docteur Truffaut et Monsieur François

1- Introduction ; **2-** biographie ; **3-** thématiques : **a)** Truffaut-Jekyll et Truffaut-Hyde ; **b)** la religion de l'art ; **c)** les intermittences du cœur et du désir ; **4-** stylistique.

Lecture : François Truffaut, « Ali Baba et la 'politique des auteurs' », *Cahiers du Cinéma*, nº 44, p. 45-47 ; ; « Une certaine tendance du cinéma français », dans *Le Plaisir des yeux*, p. 192-224.

Film à voir : *Jules et Jim*, de François Truffaut (1962).

28 septembre – Jean-Luc Godard : dialectique de la poésie et de la politique

Lectures : Alain Jouffroy, « Une affaire à régler avec le monde entier », *L'Avant-Scène Cinéma*, nº 114 (« La Chinoise »), mai 1971, p. 8-11.
Film à voir : *À bout de souffle* (1960) et *Pierrot le fou* (1965) de Jean-Luc Godard.

5 octobre – Journée d'élection (congé)

12 octobre – Action de grâce (congé)

19 octobre – Éric Rohmer : la mise en scène de la séduction

Lecture : à préciser.
Film à voir : *Ma nuit chez Maud*, d'Éric Rohmer, 1969.

26-30 octobre – Semaine de lecture

2 novembre – Examen de mi-session

Contrôle de 30% portant sur la matière vue dans la première moitié du trimestre.

9 novembre – Claude Chabrol : la traversée des apparences

Lecture : Claude Chabrol, « Les petits sujets », *Cahiers du Cinéma*, nº 100, octobre 1959, republié dans le nº 660, octobre 2010 ; Serge Daney, « Survivre à la Nouvelle Vague », *Cahiers du Cinéma*, numéro hors-série « Nouvelles Vague : une légende en question », p. 62-66.
Film à voir : *Les Cousins*, de Claude Chabrol, 1959.

9 novembre – Abandon de cours à horaire régulier sans mention d'échec et sans remboursement des droits de scolarité et autres frais pour la session d'automne 2026

16 novembre – Le groupe Rive gauche

1- Contexte historique ; **2**- le groupe (Agnès Varda, Jacques Demy, Alain Resnais, Chris Marker, Jacques Rozier) ; **3**- Jacques Demy : recouvrir de fleurs l'abîme.

Lecture : à préciser.
Film à voir : *La Jetée*, de Chris Marker, 1962 ; *Les Parapluies de Cherbourg*, de Jacques Demy, 1964.

23 novembre – Agnès Varda : fantaisie, composition et marges

1- Introduction ; **2-** biographie ; **3-** formes et thématiques ; **4-** autres femmes cinéastes de la Nouvelle Vague : Paula Delsol, Marguerite Duras, Chantal Akerman, Juliet Berto.

Lecture : Agnès Varda, « Abécédaire », dans *Varda par Agnès*, Paris : Éditions des Cahiers du cinéma, 1994, p. 10-35.
Film à voir : *Les Plages d'Agnès*, Agnès Varda, 2008.
Films suggérés : *Cléo de 5 à 7*, Agnès Varda, 1962.

30 novembre– Alain Resnais : le cerveau et le temps

Lecture : Jacques Rivette, « De l'abjection », *Cahiers du Cinéma*, nº 120, juin 1961, p. 54-55.

Film à voir : *Toute la mémoire du monde* (1956) et *L'Année dernière à Marienbad* (1961) d'Alain Resnais.

7 décembre – Nouveaux cinémas à travers le monde

1- Contexte historique ; **2-** le cinéma direct ; **3-** États-Unis ; **4-** Québec ; **5-** Italie ; **6-** Japon ; **7-** Brésil ; **8-** Pays de l'Est.

Lecture : à préciser.
Film à voir : *Les Petites Marguerites*, Vera Chytilovà, 1966.

14 décembre – Examen de fin de session

Contrôle de 30% portant sur la matière vue dans tout le trimestre.

Modalités d'évaluation

– **Deux examens (30% chacun) :** examens sur table visant à contrôler le niveau de compréhension de la matière vue en cours.
– **Travail d'analyse filmique (40%) :** travail de 6 pages portant sur un film selon une problématique choisie par l'analyste. Seul ou en équipe. Le travail doit être remis au plus tard le 7 décembre. Aucun retard accepté.

Échelle de conversion de notes : A+ = 94-100 ; A = 89-93 ; A– = 85-88 ; B+ = 82-84 ; B = 78-81 ; B– = 75-77 ; C+ = 72-74 ; C = 68-71 ; C– = 65-67 ; D+ = 61-64 ; D = 55-60 ; E = 0-54.

Informations importantes

Interdit d'enregistrement

Il est interdit d'enregistrer le cours, une partie du cours (son ou image) ou de prendre des photographies pendant une séance de cours sans le consentement explicite de l'enseignant.

Utilisation de l'ordinateur ou d'autres appareils électroniques en classe

L'utilisation de l'ordinateur et d'Internet est autorisée en classe pourvu qu'elle serve à soutenir les apprentissages : prise de notes, recherches pertinentes sur la matière, etc. En classe, il est interdit d'utiliser l'ordinateur ou d'autres appareils électroniques à des fins de divertissement. Cette interdiction permet de susciter des comportements propices à l'apprentissage, à la réflexion et au respect d'autrui.

Avertissements, mises en garde

Ni avertissement ni mise en garde ne seront présentés dans ce cours à propos du matériel pédagogique, y compris les textes et les films à l'étude. Toute personne susceptible d'être heurtée par divers contenus ou thématiques doit faire au préalable les recherches nécessaires pour s'y préparer, par le moyen d'internet, de la bibliothèque ou en communiquant avec l'enseignant, qui peut la renseigner privément.

Utilisation interdite de l'intelligence artificielle (IA) générative

Les étudiants ne sont pas autorisés à utiliser l'IA générative dans ce cours. Conformément au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université Laval, le fait d'obtenir une aide non autorisée pour réaliser une évaluation est considéré comme une infraction relative aux études. Dans le cadre de ce cours, l'utilisation de l'IA générative est considérée comme une aide non

autorisée. Cette infraction pourrait mener à l'application des sanctions prévues au Règlement disciplinaire.

Plagiat / Absences et retards (politique institutionnelle)
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement (voir les articles 28 à 32 :
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf.
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur.

Bibliographie sélective

- ASTRUC, Alexandre, *Du stylo à la caméra*, Paris : Archipel, 1992.
- AUMONT, Jacques, Alain BERGALA, Michel MARIE et Marc VERNET, *Esthétique du film*, Paris : Nathan, 1983.
- AUMONT, Jacques et MARIE, Michel, *L'Analyse des films*, Paris : Nathan, 1988.
- BAZIN, André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris : Les Éditions du Cerf, 1985.
- BAZIN, André, *Écrits complets*, 2 vol., édition établie par Hervé Joubert-Laurencin, Paris : Éditions Macula, 2018.
- BERGALA, Alain, *Jean-Luc Godard au travail : les années 60*, Paris : Cahiers du Cinéma, 2006.
- BONITZER, Pascal, *Éric Rohmer*, Paris : Cahiers du cinéma, 1991.
- BORDWELL, David et THOMPSON, Kristin, *L'Art du film. Une introduction*, Bruxelles/Paris : De Boeck Université, 2000.
- BURCH, Noël, *Une praxis du cinéma*, Paris : Gallimard, 1969 (1986).
- DE BAECQUE, Antoine, *Cahiers du Cinéma, histoire d'une revue*, 2 tomes, Paris : Cahiers du cinéma, 1991.
- DE BAECQUE, Antoine, *La Nouvelle Vague. Portrait d'une jeunesse*, Paris : Flammarion, 2009.
- DE BAECQUE, Antoine, *La Cinéphilie. Invention d'un regard, histoire d'une culture : 1944-1968,* Paris : Fayard, coll. « Pluriel », 2013, 416 p.
- DE BAECQUE, Antoine, *Chabrol. Biographie*, Paris : Stock, 2021, 624 p.
- DE BAECQUE, Antoine, *Godard. Biographie définitive*, Paris : Grasset, 2023, 960 p.
- DE BAECQUE, Antoine et Noël HERPE, *Eric Rohmer. Biographie*, Paris : Stock, 2014, 608 p.
- DE BAECQUE, Antoine et Charles TESSON, *La Nouvelle Vague*, Paris : Cahiers du Cinéma, coll. « Petite anthologie », vol. 3, 1999, 320 p.
- DE BAECQUE, Antoine et Serge TOUBIANA, *François Truffaut*, Paris : Gallimard, 1996, 659 p.
- DELEUZE, Gilles, *L'Image-mouvement*, Paris : Les Éditions de Minuit, 1983.
- DELEUZE, Gilles, *L'Image-temps*, Paris : Les Éditions de Minuit, 1985.
- DELEUZE, Gilles, « Qu'est-ce qu'avoir une idée en cinéma? », *Trafic*, nº 27, aut. 1998, p. 133-142.
- DOUCHET, Jean, *Nouvelle Vague*, Paris : Hazan, 1998.
- DOUIN, Jean-Luc (dir.), *La Nouvelle Vague 25 ans après*, Paris : Cerf, 1983.
- FAROULT, David, *Godard : inventions d'un cinéma politique (1966-1973)*, Paris : Éditions Amsterdam, 2018.
- FRODON, Jean-Michel, *L'Âge moderne du cinéma français*, Paris : Flammarion, 1995.
- GILLAIN, Anne (dir.), *Le Cinéma selon François Truffaut*, Paris : Flammarion, 1988.

- GODARD, Jean-Luc. *Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard*, Paris : Cahiers du cinéma, 1985.
- JULLIER, Laurent et Michel MARIE, *Lire les images de cinéma*, Paris : Larousse, 2009.
- LE BERRE, Carole, *François Truffaut au travail*, Paris : Cahiers du Cinéma, 2004.
- LEVER, Yves, *Histoire générale du cinéma au Québec*, Montréal : Boréal, 1995.
- MARSOLAIS, Gilles, *Le Cinéma canadien*, Montréal : Le Jour, 1968.
- MARIE, Michel, *La Nouvelle Vague*, Paris : Nathan, 1996.
- NOGUEZ, Dominique, *Essais sur le cinéma québécois*, Montréal : Le Jour, 1970.
- PASOLINI, Pier Paolo, *L'Expérience hérétique*, Lausanne : Payot, 1976.
- SIMSOLO, Noël, *Dictionnaire de la Nouvelle Vague*, Paris : Flammarion, 2013, 456 p.
- TABOULAY, Camille, *Le Cinéma enchanté de Jacques Demy*, Paris : Éditions de l'Étoile/Cahiers du Cinéma, 1996.
- TRÉMOIS, Claude-Marie, *Enfants de la liberté. Le jeune cinéma français des années 90*, Paris : Seuil, 1997.
- VARDA, Agnès, *Varda par Agnès*, Paris : Éditions des Cahiers du Cinéma, 1994.

Filmographie sélective

- *Monika*, Ingmar Bergman, 1952
- *Voyage en Italie*, Roberto Rossellini, 1954
- *Nuit et Brouillard*, Alain Resnais, 1956
- *La Pointe courte*, Agnès Varda, 1956
- *Toute la mémoire du monde*, Alain Resnais, 1956
- *Shadows*, John Cassavetes, 1957
- *Lettre de Sibérie*, Chris Marker, 1958
- *Moi, un Noir*, Jean Rouch, 1958
- *Les Cousins*, Claude Chabrol, 1959
- *Le Beau Serge*, Claude Chabrol, 1959
- *Les 400 Coups*, François Truffaut, 1959
- *Hiroshima, mon amour*, Alain Resnais, 1959
- *À bout de souffle*, Jean-Luc Godard, 1960
- *Le Petit Soldat*, Jean-Luc Godard, 1960
- *L'Amour existe*, Maurice Pialat, 1960
- *L'Année dernière à Marienbad*, Alain Resnais, 1961
- *Paris nous appartient*, Jacques Rivette, 1961
- *Cléo de 5 à 7*, Agnès Varda, 1961
- *Jules et Jim*, François Truffaut, 1962
- *Lola*, Jacques Demy, 1961
- *La Jetée*, Chris Marker, 1962
- *Vivre sa vie*, Jean-Luc Godard, 1962
- *Huit et demi*, Federico Fellini, 1963
- *Vivre sa vie*, Jean-Luc Godard, 1962
- *Le Mépris*, Jean-Luc Godard, 1963
- *À tout prendre*, Claude Jutra, 1963
- *La Peau douce*, François Truffaut, 1964
- *Bande à part*, Jean-Luc Godard, 1964

- *La Nouvelle Vague par elle-même*, Robert Vierney et André S. Labarthe, 1964.
- *Les Parapluies de Cherbourg*, Jacques Demy, 1964
- *La Dérive*, Paula Delsol, 1964
- *Le Révolutionnaire*, Jean-Pierre Lefebvre, 1965
- *Pierrot le fou*, Jean-Luc Godard, 1965
- *La Religieuse*, Jacques Rivette, 1966
- *Les Demoiselles de Rochefort*, Jacques Demy, 1966
- *Fahrenheit 451*, François Truffaut, 1966
- *Les Petites Marguerites*, Vera Chytilovà, 1966
- *Persona*, Ingmar Bergman, 1966
- *Blow Up*, Michelangelo Antonioni, 1967
- *La Chinoise*, Jean-Luc Godard, 1967
- *Week-end*, Jean-Luc Godard, 1967
- *Terre en transe*, Glauber Rocha, 1967
- *Cinéma et réalité*, Georges Dufaux et Clément Perron, 1967
- *Faces*, John Cassavetes, 1968
- *One + One* (*Sympathy for the Devil*), Jean-Luc Godard, 1968
- *Baisers volés*, François Truffaut, 1968
- *Théorème*, Pasolini, 1968
- *Ma nuit chez Maud*, Éric Rohmer, 1969
- *Le Boucher*, Claude Chabrol, 1969
- *La Sirène du Mississippi*, François Truffaut, 1969
- *Le Genou de Claire*, Éric Rohmer, 1970
- *Les Deux Anglaises et le continent*, François Truffaut, 1971
- *La Maman et la Putain*, Jean Eustache, 1973
- *La Nuit américaine*, François Truffaut, 1973
- *Les Ordres*, Michel Brault, 1974
- *Une femme sous influence*, John Cassavetes, 1974
- *Daguerréotypes*, Agnès Varda, 1975
- *Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles*, Chantal Akerman, 1976
- *Mon oncle d'Amérique*, Alain Resnais, 1978
- *La Chambre verte*, François Truffaut, 1978
- *Sauve qui peut (la vie)*, Jean-Luc Godard, 1979
- *Neige*, Juliet Berto, 1981
- *Une chambre en ville*, Jacques Demy, 1982
- *À nos amours*, Maurice Pialat, 1983
- *Sans toit ni loi*, Agnès Varda, 1985
- *Le Rayon vert*, Éric Rohmer, 1986
- *Sous le soleil de Satan*, Maurice Pialat, 1987
- *Nouvelle Vague*, Jean-Luc Godard, 1990
- *Van Gogh*, Maurice Pialat, 1991
- *La Sentinelle*, Arnaud Desplechin, 1991
- *Les Amants du Pont-neuf*, Leos Carax, 1991
- *Les Nuits fauves*, Cyril Collard, 1992
- *D'Est*, Chantal Akerman, 1993
- *François Truffaut : portraits volés*, Serge Toubiana et Michel Pascal, 1993

- *Éric Rohmer, preuves à l'appui*, André S. Labarthe, 1993
- *L'arbre, le maire et la médiathèque*, Rohmer, 1993
- *Chungking Express*, Wong Kar-wai, 1994
- *Petits arrangements avec les morts*, Pascale Ferran, 1994
- *Comment je me suis disputé... (« ma vie sexuelle »),* Arnaud Desplechin, 1996
- *La Conquête du grand écran*, André Gladu, 1996
- *Cinéma-vérité : le moment décisif*, Peter Wintonick, 1999
- *In the Mood for Love* (*Les Silences du désir*)*,* Wong Kar-wai, 2000
- *Les Glaneurs et la glaneuse*, Agnès Varda, 2000
- *Millenium Mambo*, Hou Hsiao-hsien, 2001
- *L'Anglaise et le duc*, Éric Rohmer, 2001
- *Lady Chatterley*, Pascale Ferran, 2006
- *Les Plages d'Agnès*, Agnès Varda, 2008
- *Varda par Agnès*, Agnès Varda, 2019