

UNIVERSITY OF
CALGARY

**FACULTY OF HUMANITIES
DEPARTMENT OF FRENCH, ITALIAN AND SPANISH**

**FREN 599.32, Théories et langages du cinéma
Hiver 2010**

Location : CHD 419 Days : T 16:30 – 19:15

INSTRUCTOR 'S NAME and E-MAIL: Dr. Sélom Gbanou, sgbanou@ucalgary.ca
OFFICE LOCATION and HOURS : TBA, Mardi 12h-13h/Jeu 14h-15h et sur rendez-vous
TELEPHONE NUMBER and WEBSITE : (403) 220-2791; <http://www.gkselom.com>

Orienté vers une approche théorique du film, le cours propose une traversée de l'histoire et des esthétiques du langage cinématographique dans son ensemble. Ainsi, les principaux courants théoriques qui ont porté et nourri les prodigieux progrès du cinéma seront passés en revue, depuis les années 20 qui ont consacré ce nouvel art jusqu'au structuralisme russe et aux approches sémiologiques de Christian Metz. Partant de l'idée formulée par Christian Metz : « Passer d'une image à deux images, c'est passer de l'image au langage », le cours traitera de l'image filmique comme un langage visuel, sonore, émotif, etc. Mais quelles sont les articulations, l'évolution et les modalités de ce langage ? Quelles en sont les intentions, les variations, les tendances, les grandes figures ? Ce cours a pour objectif d'approfondir ces questions à partir de quelques classiques du cinéma et des films actuels. Il mettra, entre autre, l'accent sur le sens et la portée du 7ème art, le vocabulaire spécifique pour son analyse.

PRÉALABLES

Trois demi-cours de français de niveau 400, ou autorisation du Département.

Deux axes seront privilégiés :

- 1) **un axe théorique avec quatre volets :**
  - a. les théories du cinéma
    - i. les théories ontologiques
    - ii. les théories méthodologiques
    - iii. les théories de champs
  - b. les genres au cinéma
  - c. L'espace-temps : le montage
  - d. Narration, mise en scène et points de vue
    - i. Paramètres spécifiques
    - ii. Paramètres non spécifiques
- 2) **un axe pratique**
  - a. Méthodologie pour l'analyse du film
  - b. Les instruments d'analyse : descriptifs, citationnels, documentaires
  - c. Les types d'analyse
    - i. L'analyse esthétique
    - ii. L'analyse thématique
    - iii. L'image et le son

Le cours s'organisera autour de l'analyse de nombreuses séquences de films, des discussions sur les différentes techniques. Il vise trois objectifs :

Objectifs généraux

- 1) Comprendre l'intérêt et la portée de la critique cinématographique
- 2) Se familiariser avec les outils et les méthodes d'approche du récit filmique (la grammaire et les figures en œuvre dans les films)
- 3) Comprendre l'évolution, les enjeux et les relations du cinéma avec les autres arts

Objectifs spécifiques

- 1) Saisir le sujet et le sens d'un film ainsi que l'intérêt du genre adopté
- 2) Apprendre à écrire sur le film en faisant la distinction entre le **Screening Report** ; le **Movie Review** ; l'**Essai critique**...
- 3) Dessiner la trame d'un récit filmique, les schémas actanciels et narratifs qui en constituent l'ossature

Objectifs spécifiques des travaux des étudiants

- 1) Savoir identifier les genres de la fiction filmique : le documentaire, la série télévisée, la dramatique, le policier, le road movie, etc.
- 2) l'importance des plans, du scénario, du montage, de la mise en scène, etc. dans la réalisation du film
- 3) maîtriser les trois moments de l'analyse filmique : Décrire – Interpréter - Juger

TRAVAUX ET ÉVALUATION

- 1) Un examen de contrôle des connaissances: 20% (Dans la 4ème semaine des cours)
- 2) Deux travaux pratiques (un Résumé et un Commentaire de film) : 20% (10% + 10%)
- 3) Un exposé oral sur un film : 20%

Un travail de maison qui sera une version améliorée de l'exposé. Le devoir devra exploiter au maximum les textes constituant le manuel de cours (8-10 pages. Présentation : Times new Roman 12, Interligne 1,5 ; marges : 2,5cm) 40%

Pas d'examen final

Nota Bene : Les étudiants sont encouragés à appliquer les méthodes étudiées en classe aux films de leur choix

BARÈME

A+ = 100% ; A = 95-99% ; A- = 90-94% ; B+ = 85-89% ; B = 80-84% ; B- = 75-79% ; C+ = 70-74% ; C = 65-69% ; C- = 60-64% ; D+ = 55-59% ; D = 50-54% ; F : < 50%.

The official grading system (A=4, B=3, C=2, D=1) will be applied for the calculation of final mark.

Bibliographie

1. Thibault-Laulan Anne Marie, *Le langage de l'image*, Editions Universitaires, Encyclopédie universitaire 1971.
2. Kermabon Jacques (dir.), *Les théories du cinéma aujourd'hui*, Collectif, Corlet-Télérama, Cinémaction 1988.
3. *Lectures du film*, Collectif, Albatros, ça/cinéma 1985.
4. *Théories du cinéma*, Collectif, Cahiers du cinéma, Petite bibliothèque des Cahiers 2001.
5. Bazin André, *Qu'est-ce que le cinéma?*, Cerf, 7ème art 1994 (rééd.).
6. Bazin André, *Qu'est-ce que le cinéma? Tome 2 Le cinéma et les autres arts*, Cerf, 7ème art 1959.
7. Clerc Jeanne Marie, *Littérature et cinéma*, Nathan, Fac. cinéma 1993.
8. Bonitzer Pascal, *Décadrages. Peinture et cinéma*, Cahiers du cinéma, Essais 1995.

Webographie

<http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/SousDossiersPedagogique?OpenView&sessionM=3.3.3&L=1&RestrictToCategory=Parcours%20%3E%20Cin%20E9ma>

<http://readerv3.numilog.com/numilogreaderv3.aspx?id=2746203812&cr=Cinema> (ouvrage collectif consultable en ligne, BNP)

<http://www.filmsite.org/filmterms1.html>

<http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/lecture/lirimage/cinema.htm>

<http://www.erudit.org/revue/cine/2007/v17/n2-3/index.html?resume=1>

<http://www.erudit.org/revue/cine/2008/v19/n1/index.html>

<http://www.cadrage.net/entretiens/cinecognition/cinecognition.html>

<http://www.cadrage.net/liens/liens.html> (tb)

<http://www.cadrage.net/dossier/dossier.html>

http://www.matrix-happening.net/reflexions/reflexions_evenement.htm

<http://www.ac-grenoble.fr/audiovisuel/articles.php?lng=fr&pg=29>

<http://desoncoeur.over-blog.com/article-36710803.html>

<http://www.artcinema.org/spip.php?rubrique5>

STUDENTS WITH DISABILITIES

It is the student's responsibility to request academic accommodations. If you are a student with a documented disability who may require academic accommodation and have not registered with the Disability Resource Centre, please contact their office at 220-8237. Students who have not registered with the Disability Resource Centre are not eligible for formal academic accommodation. You are also required to discuss your needs with your instructor no later than fourteen (14) days after the start of this course.

PLAGIARISM

Plagiarism is a serious offence, the penalty for which is an F on the assignment and possibly also an F in the course, academic probation, or requirement to withdraw. The University Calendar states that "plagiarism exists when:

- a) the work submitted or presented was done, in whole or in part, by an individual other than the one submitting or presenting the work (this includes having another impersonate the student or otherwise substituting the work of another for one's own in an examination or test);
- b) parts of the work are taken from another source without reference to the original author;
- c) the whole work (e.g., an essay) is copied from another source, and/or
- d) a student submits or presents work in one course which has also been submitted in another course (although it may be completely original with that student) without the knowledge of or prior agreement of the instructor involved.

While it is recognized that scholarly work often involves reference to the ideas, data and conclusions of other scholars, intellectual honesty requires that such references be explicitly and clearly noted."

Plagiarism occurs not only when direct quotations are taken from a source without specific acknowledgement but also when original ideas or data from the source are not acknowledged. A bibliography is insufficient to establish which portions of the student's work are taken from external sources; footnotes or other recognized forms of citation must be used for this purpose.