

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
DEPARTMENT EN CRÉATION ET NOUVEAUX MÉDIAS
PLAN DE COURS

SESSION : AUTOMNE 2016

COURS : DU CINÉMA AUX NOUVEAUX MÉDIAS : PERSPECTIVES CRITIQUES
(ARN1215)

CENTRE : ROUYN-NORANDA

PROFESSEUR-E-S : LOUIS-PAUL WILLIS **COURRIEL :** louis-paul.willis@uqat.ca

DÉLÉGUÉ-E DE COURS : _____
(en caractères d'imprimerie)

COURRIEL : _____

CE PLAN DE COURS A ÉTÉ PRÉSENTÉ ET EXPLIQUÉ
AUX ÉTUDIANT-E-S

(Lieu)

(Date)

SIGNATURE DU DÉLÉGUÉ-E DE COURS

ACCEPTATION DÉPARTEMENTALE

Par : _____

Date : _____

OBJECTIF ET CONTENU DU COURS :

Objectif :

Approfondir ses acquis en analyse cinématographique, en arts visuels et en nouveaux médias. Aborder l'analyse critique et théorique d'œuvres expérimentales issues du champ cinématographique, des arts médiatiques et des nouveaux médias, c'est-à-dire marquées par des innovations techniques ou formelles qui les inscrivent ou les maintiennent dans la marginalité.

Contenu :

Étude des différentes perspectives concernant la modernité et la postmodernité en art contemporain ainsi que des différentes implications théoriques. Présentation des différentes formes et pratiques artistiques ayant marqué l'histoire du cinéma et des nouveaux médias. Analyse des concepts théoriques facilitant la lecture et l'analyse d'un corpus d'œuvres complexes : narratologie, notions de réflexivité, d'énonciation, de déconstruction du récit et d'intertextualité. Visionnement d'un nombre d'œuvres marginales impliquant l'inscription de plusieurs médias à l'objet culturel.

Objectifs spécifiques :

À la fin du cours, il est attendu de l'étudiant/e qu'il/elle soit en mesure de :

- Connaître les tendances générales ayant marqué l'histoire de la forme cinématographique;
- Comprendre la notion de rupture et son impact sur l'évolution de l'expression visuelle et sonore au sein du cinéma et des nouveaux médias;
- Comprendre l'impact historique sur la forme filmique de certaines pratiques cinématographiques marginales;
- Se familiariser avec certaines notions théoriques permettant d'aborder les dispositifs narratifs et esthétiques mis en place dans le cinéma contemporain;
- Prendre connaissance de l'importance de certains mouvements esthétiques et de certaines figures phares dans l'évolution de la forme cinématographique;
- Analyser et critiquer des discours cinématographiques en fonction des bagages conceptuels, historiques et formels acquis au courant de la session;
- Mettre en pratique les notions acquises dans la réalisation d'un travail visuel pratique.

PLAN DU COURS :

Cours 1 1 ^{er} septembre	Présentation du cours et du plan de cours Visionnement – film à déterminer
PARTIE 1 – HISTOIRE ET ÉVOLUTION DES FORMES FILMIQUES	
Cours 2 8 septembre	Histoire du cinéma : du plan fixe au montage narratif Extraits : <i>Birth of a Nation</i> (D. W. Griffith); divers plans (frères Lumière)
Cours 3 15 septembre	Usages du montage : du réalisme américain au formalisme russe Extraits : <i>Le cuirassé Potemkin</i> (S. Eisenstein); <i>Man with a movie camera</i> (D. Vertov).
Cours 4 22 septembre	Rupture des conventions I: l'expressionnisme allemand Extraits : <i>Le cabinet du Dr. Caligari</i> (R. Wiene); <i>M</i> (F. Lang)
Cours 5 29 septembre	Rupture des conventions II: le surréalisme et son apport au cinéma Extraits de divers films de L. Buñuel VOIR : <i>Le charme discret de la bourgeoisie</i> (L. Buñuel)
Cours 6 6 octobre	Rupture des convention III : La Nouvelle Vague française et le rejet du cinéma classique VOIR : <i>À bout de souffle</i> (J-L. Godard) Extraits : <i>Weekend</i> et <i>2 ou 3 choses que je sais d'elle</i> (J-L. Godard)
PARTIE 2 – ENJEUX THÉORIQUES ET CONCEPTUELS	
Cours 7 13 octobre	Le cinéma entre modernité et postmodernité VOIR : <i>Persona</i> (I. Bergman)
Cours 8 20 octobre	Visionnement en classe à déterminer REMISE DU TRAVAIL DE MI-SESSION
SEMAINE DE LECTURE	
Cours 9 3 novembre	La réflexivité et l'autoréflexivité Extraits : <i>American Psycho</i> (M. Harron); <i>The Player</i> (R. Altman) VOIR : <i>The Player</i> (R. Altman)
Cours 10 10 novembre	Les narrations multiformes et la métalepse VOIR : <i>Eternal Sunshine of the Spotless Mind</i> (M. Gondry), <i>Donny Darko</i> (R. Kelly)
Cours 11 17 novembre	Considérations sur le regard : ce que le cinéma ne montre pas VOIR : <i>Mulholland Drive</i> (D. Lynch) REMISE DU PLAN POUR LE TRAVAIL FINAL
Cours 12 24 novembre	Les séries télévisées contemporaines : paradigmes narratifs VOIR : <i>LOST</i> (3 premières saisons au moins)
Cours 13 1 ^{er} décembre	Cinéma fantasmatique, cinéma analytique Extraits : <i>American Beauty</i> (S. Mendes) VOIR : <i>Exotica</i> (A. Egoyan)
Cours 14 8 décembre	PRÉSENTATIONS ORALES
Cours 15 15 décembre	Présentation en classe des projets finaux REMISE DES PROJETS FINAUX

NB – Il est à noter que ce calendrier est fourni à titre informatif uniquement ; les cours et leurs contenus peuvent se voir modifier selon le déroulement de la session et du cours.

Il est dans le meilleur intérêt de l'étudiant/e d'effectuer les lectures indiquées dans ce calendrier et/ou en classe, au meilleur de ses connaissances, AVANT le cours. De cette façon, le cours pourra apporter une compréhension supplémentaire à la lecture.

Les films mentionnés dans ce calendrier doivent être vus AVANT le cours en question, car le cours comportera une part importante dédiée à l'analyse filmique.

LA PRÉSENCE ET L'ASSIDUITÉ AU COURS SONT NÉCESSAIRES POUR SA BONNE RÉUSSITE. L'ÉTUDIANT/E QUI S'ABSENTE RÉGULIÈREMENT VERRA MISE EN PÉRIL SA RÉUSSITE DU COURS.

MÉTHODOLOGIE DE L'ENSEIGNEMENT :

(Définir les rôles respectifs des étudiants et du professeur)

La responsabilité du professeur consistera à dispenser les cours portant sur divers contenus théoriques et pratiques reliés au cinéma, aux nouveaux médias et à la question de la rupture. Les cours prendront la forme de cours magistraux interactifs et de discussions guidées au cours desquelles les étudiantes et étudiants seront fortement encouragés à participer en n'ayant pas peur de poser des questions. Le contenu conceptuel de ce cours étant chargé, chaque séance sera consacrée à une approche théorique particulière, qui sera présentée dans un premier temps, pour ensuite être exemplifiée par la suite.

La responsabilité des étudiantes et des étudiants sera d'être présent aux séances de cours et conférences, de participer aux discussions de groupe et de compléter les lectures et visionnements préparatoires, pour lesquels des explications seront toujours fournies. Les étudiantes et les étudiants sont fortement encouragés à partager leurs opinions, tout en s'assurant de respecter les opinions des autres. Aussi, les étudiantes et les étudiants sont encouragés à visiter le site du cours sur Moodle AU MOINS une fois par semaine, de préférence au début de la semaine; le professeur pourrait y laisser des informations importantes concernant les séances à venir, ainsi que les travaux et autres informations pertinentes. Finalement, des visionnements de films seront proposés à l'extérieur des séances de cours ; la présence à ces séances de visionnement n'est pas obligatoire, mais elle est fortement encouragée et pourrait s'avérer importante dans la réussite du cours.

Ce cours comporte une séance sur la série télévisuelle *LOST*. L'étudiant/e doit voir les trois premières saisons au moins. Considérant le temps nécessaire à ce visionnement, il est fortement suggéré de commencer dès le début de la session.

Les étudiantes et les étudiants ne doivent surtout pas hésiter à contacter le professeur pour toute question ou préoccupation pouvant faire surface au cours de la session. Le professeur sera disponible sur rendez-vous, à l'initiative de l'étudiante ou de l'étudiant. Vous pouvez rejoindre le professeur par courriel au louis-paul.willis@uqat.ca.

NOTES IMPORTANTES :

- **La présence au cours est requise ; l'étudiant/e qui s'absente régulièrement verra mise en péril sa réussite du cours.**
- **Les retards ne sont pas tolérés. En cas de retards répétés, le professeur se réserve le droit de barrer la porte de la salle de cours.**

ÉVALUATION DE L'ÉTUDIANT-E :

L'évaluation de ce cours se déroulera à l'aide des quatre outils suivants :

I - Travail de mi-session : Il s'agira de produire une analyse filmique de 6 à 8 pages. L'analyse devra présenter une argumentation conceptuelle en réponse à une question choisie parmi une liste de questions remise d'avance. Ce travail portera sur la première partie du cours, c'est à dire sur l'histoire et l'évolution des formes filmiques en rupture avec les conventions plus populaires.

II - Plan pour travail final : Il s'agira de produire un synopsis et un scénarimage pour le travail final, qui consiste en la réalisation d'un film ou d'un projet photographique mettant en place certains concepts vus au courant de la session. Les détails seront communiqués avant la semaine de lecture.

III - Exposé oral : Il s'agira d'un court exposé analytique de 5 à 7 minutes (excluant les extraits) dans lequel l'étudiant/e présentera une séquence d'un film qui génère une forme de rupture avec les conventions artistiques populaires. L'étudiant/e devra utiliser les théories discutées en classe afin de situer le film choisi dans une forme de marginalité. Il est obligatoire de valider le film et l'approche avec le professeur. Individuel ou en équipe de deux (2) étudiant/es.

IV - Travail final : Il s'agira de produire un court-métrage (3 à 5 minutes) ou un projet photographique (12 à 15 photos) mettant de l'avant au moins deux (2) notions discutées en classe et permettant à la réalisation de se situer en rupture avec les conventions artistique, esthétiques et formelles, propres à un discours plus populaire. Individuel ou en équipes de deux (2) ou trois (3) étudiant/es.

Évaluation	Pondération	Date d'échéance
I - Travail de mi-session	30%	20 octobre
<i>Travail d'analyse filmique visant à valider la bonne compréhension des notions discutées en classe.</i>		
II - Plan pour travail final	10%	10 novembre
<i>Préparation pour la réalisation du travail final, qui est un travail pratique.</i>		
III - Exposé oral	20%	
<i>Présentation en classe d'une analyse filmique basée sur les notions vues en classe.</i>		
IV - Travail final	40%	15 décembre
<i>Réalisation d'un projet filmique ou photographique qui explore la notion de la rupture telle qu'elle aura été abordée tout au long de la session. L'étudiant/e devra mettre en pratique au moins deux (2) concepts esthétiques ou formels générant une rupture avec les conventions en place dans la sphère des arts visuels populaires.</i>		

SYSTÈME DE NOTATION EN VIGUEUR

Excellent	Très bien	Bien	Passable	Échec
93 et + : A+ (4,3)	83 à 86 : B+ (3,3)	73 à 76 : C+ (2,3)	63 à 66 : D+ (1,3)	59 et - : E (0)
90 à 92 : A (4,0)	80 à 82 : B (3,0)	70 à 72 : C (2,0)	60 à 62 : D (1,0)	
87 à 89 : A- (3,7)	77 à 79 : B- (2,7)	67 à 69 : C- (1,7)		

SOURCES DOCUMENTAIRES :

LIVRE OBLIGATOIRE :

Aucun → MAIS des textes seront fournis en cours de session et devront être lus selon les échéances déterminées par le professeur.

BIBLIOGRAPHIE :

Aumont, Jacques. *L'image*. Paris : Nathan, 1990.

Aumont, Jacques et al. *Esthétique du film*. Paris : Nathan, 1994.

Barthes, Roland. *Mythologies*. Paris : Seuil, 1957.

Barthes, Roland. *S/Z*. Paris : Seuil, 1970.

Berger, John. *Ways of Seeing*. London : Penguin Books/BBC, 1977.

Boisvert, Yves. *Le postmodernisme*. Montréal : Boréal, 1995.

Bordwell, David & Noël Carroll (Éds.). *Post-Theory : Reconstructing Film Studies*. Madison (WI) : University of Wisconsin Press, 1996.

Campbell, Jan. *Film and Cinema Spectatorship*. Malden (MA) : Polity, 2005.

Campora, Matthew. *From the Arthouse to the Multiplex : An Exploration of Multiform Cinema*. University of Queensland (Australia) : thèse de doctorat, 2009.

Casetti, Francesco. *Les théories du cinéma depuis 1945*. Paris : Nathan, 1999.

Dällenbach, Lucien. *Le récit spéculaire, Essai sur la mise en abyme*. Paris : Seuil, 1977.

Genette, Gérard. *Figures III*. Paris : Seuil, 1972.

Genette, Gérard. *Métalepse. De la figure à la fiction*. Paris : Seuil, 2004

Gombrich, Ernst H. *The Story of Art*. London : Phaidon Press, 2001.

Jameson, Frederic. *Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham (NC) : Duke University Press, 1991.

Kinder, Marsha (Éd.). *Luis Buñuel's The Discreet Charm of the Bourgeoisie*. Cambridge : Cambridge University Press, 1999.

Lacan, Jacques. *Le séminaire, livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse*. Paris : Seuil, 1973.

Lacan, Jacques. *Le séminaire, livre XX. Encore*. Paris : Seuil, 1975.

Lefait, Sébastien. *Surveillance on Screen : Monitoring Contemporary Films and Television Programs*. Toronto : The Scarecrow Press, 2013.

- McGowan, Todd. *The End of Dissatisfaction ? Jacques Lacan and the Emerging Society of Enjoyment*. Albany (NY) : SUNY Press, 2004.
- McGowan, Todd. *The Real Gaze : Film Theory After Lacan*. Albany (NY) : SUNY Press, 2007.
- McGowan, Todd. *The Impossible David Lynch*. New York : Columbia University Press, 2007.
- McMahan, Alison. « The Effect of Multiform Narrative on Subjectivity ». *Screen*, vol 40, no 2 (1999) : p. 146-157.
- McRobbie, Angela. *Postmodernism and Popular Culture*. New York : Routledge, 1994.
- Pier, John & Jean-Marie Schaeffer (Éds.). *Métalepses. Entorses au pacte de la représentation*. Paris : École des hautes études en sciences sociales, 2005.
- Restuccia, Frances. *The Blue Box : Kristevian/Lacanian Readings of Contemporary Cinema*. New York : Continuum, 2012.
- Stadler, Jane & Kelly McWilliam. *Screen Media : Analysing Film and Television*. Cows West (Australia) : Allen & Unwin, 2009.
- Stam, Robert. *Reflexivity in Film and Literature*. New York : Columbia University Press, 1992.
- Tschofen, Monique & Jennifer Burdwell (Éds.). *Image + Territory : Essays on Atom Egoyan*. Waterloo (ON) : Wilfred Laurier University Press, 2006.
- Žižek, Slavoj. *The Sublime Object of Ideology*. New York : Verso, 1989.
- Žižek, Slavoj. *Looking Awry : An Introduction to Jacques Lacan Through Popular Culture*. Boston : MIT Press, 1992.
- Žižek, Slavoj. *The Ticklish Subject : The Absent Center of Political Ontology*. New York : Verso, 1999.

Règles et procédures départementales :

Règle concernant l'évaluation de la qualité du français (UER07-CNM-04-06)

Adoptée par L'UER en création et nouveaux médias, lors de la 4ième réunion ordinaire tenue le vendredi 16 novembre 2007, à 9 h 00 à la salle B-301 de l'UQAT.

VU les règlements généraux de l'Université du Québec;

VU les règlements de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;

VU la création de l'UER en création et nouveaux médias ;

VU la politique institutionnelle concernant la qualité du français écrit (les exigences linguistiques à l'admission à l'UQAT, février 1994) ;

VU les discussions en séance;

Sur proposition de Martin Legault
Appuyée par Cathy Vézina

IL EST RÉSOLU

1. Que le département adopte la règle suivante concernant la qualité du français dans les cours :

15 % de la note du cours sera réservé à l'évaluation de la qualité de la langue. Il est cependant à noter que le mode de gestion de ce 15% est laissé à la discrétion du professeur ou de la professeure.

2. Que cette règle entre en vigueur à compter de la session Hiver 2008.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Procédure concernant la gestion des travaux et des examens (UER07-CNM-04-07)

Adoptée par l'UER en création et nouveaux médias, lors de la 4ième réunion ordinaire tenue le vendredi 16 novembre 2007, à 9 h 00 à la salle B-301 de l'UQAT.

VU les règlements généraux de l'Université du Québec;

VU les règlements de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;

VU la création de l'UER en création et nouveaux médias;

VU l'absence d'une politique sur la gestion des travaux et examens des étudiants;

VU la possibilité pour l'étudiant de conserver ses travaux et examens;

VU les discussions en séance;

Sur proposition de André Blanchard
Appuyée par Cathy Vézina

IL EST RÉSOLU

1. Que les étudiants soient informés qu'il est de leur responsabilité de conserver leurs travaux et examens. Si le professeur ne leur remet pas en classe, ils doivent faire une demande expresse au professeur pour les récupérer en vue, par exemple, de supporter une demande éventuelle de révision de notes.
2. Que ces dispositions entrent en vigueur pour la session HIVER 2008.
3. Que nonobstant ce qui précède, la professeure ou le professeur qui le souhaite peut conserver, à la suite d'une mise au point auprès des étudiants justifiant cette procédure, les travaux et les examens.
4. Que les étudiantes et étudiants prennent les moyens appropriés pour récupérer leurs travaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Règle concernant le respect des échéances lors de la remise des travaux (UER07-CNM-02-07)

Adoptée par l'UER en création et nouveaux médias, lors de la 2ième réunion ordinaire tenue le jeudi 11 octobre 2007, à 14 h 00 à la salle B-401 de l'UQAT.

VU les règlements généraux de l'Université du Québec;

VU les règlements de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;

VU la création de l'UER en création et nouveaux médias ;

VU l'importance du respect des échéanciers dans l'industrie du multimédia, de la 3D et des nouveaux médias;

VU l'absence d'une politique sur le respect des échéances lors de la remise des travaux;

VU les discussions en séance;

Sur proposition de André Blanchard

Appuyée par Martin Legault

IL EST RÉSOLU

1. Que le département adopte la règle suivante concernant le respect des échéances lors de la remise des travaux :

Les travaux remis après la date fixée par le professeur se verront attribuer la note de 0 (Zéro). Donc, aucun retard ne sera accepté.

2. Que nonobstant ce qui précède, la professeure ou le professeur qui le souhaite peut accepter un travail en retard si l'étudiante ou l'étudiant lui fournit une explication qu'il juge valable.
3. Que cette règle entre en vigueur à compter de la session Hiver 2008.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Procédure concernant le plagiat (UER11-CNM-32-10)

Adoptée par l'UER en création et nouveaux médias de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, lors de la 32e réunion ordinaire, le 4 avril 2011, à 10 h 00, à la salle D-313.1 de l'Université.

VU les règlements généraux de l'Université du Québec;

VU les règlements de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;

VU l'existence de l'article 2.18 du règlement 3 – Études de 1er cycle de l'UQAT (UQAT 2010, p. 22);

VU l'importance de la notion de droits d'auteur dans le domaine de la création;

VU l'absence de précision dans les plans de cours actuels;

Sur proposition de Cathy Vézina
Appuyée par David Paquin

IL EST RÉSOLU

D'ADOPTER, en complément de l'article 2.18 du règlement 3 de l'UQAT, la procédure suivante concernant les cas de plagiat et/ou de tentative de plagiat :

Tout acte (incluant la tentative ou la participation) de plagiat peut entraîner une ou plusieurs sanctions allant de l'annulation du travail, à l'échec du cours et jusqu'à la suspension du programme.

Sont considérés comme plagiat les actes suivants :

- a) Reproduire en partie un texte ou une œuvre d'un auteur ou d'un artiste, ou encore une partie d'un travail d'une autre étudiante ou d'un autre étudiant sans en indiquer les références;
- b) Présenter simultanément un même travail pour des cours différents sans avoir préalablement reçu l'approbation de chacun des professeurs;
- c) Reprendre, en tout ou en partie, un travail déjà remis à un professeur (il s'agit d'auto-plagiat);
- d) Copier ou essayer de copier de quelque façon lors d'un examen;
- e) Posséder ou utiliser, pendant un examen, des documents ou du matériel non autorisé;
- f) Utiliser les travaux ou examens d'une autre personne ou faire effectuer ses travaux par une autre personne.

ET D'AJOUTER cette procédure à tous les plans de cours.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ