

UNIVERSITY OF
CALGARY

Faculty of Arts

School of Languages, Linguistics, Literatures and Cultures

FREN 549.01 & 698

Langages et théories du cinéma

Automne 2018

Syllabus

ENSEIGNANT: Dr. Sélom K. Gbanou

BUREAU : CHD 313

DISPONIBILITÉ : M : 14-15h, W : 13-14h et sur rendez-vous

TÉLÉPHONE : 403-220-2791

COURRIEL : sgbanou@ucalgary.ca

DESCRIPTIF

Orienté vers une approche théorique du film, le cours propose une traversée de l'histoire et des esthétiques du langage cinématographique. 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 la naissance de ce nouvel art jusqu'au structuralisme russe et aux approches sémiologiques de Christian Metz. A partir 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. Il vise spécifiquement à faire comprendre, expliquer et appliquer le vocabulaire et les différents concepts du 7ème Art pour mieux en saisir l'histoire, la portée, les formes et les techniques. Mais quelles sont les articulations, l'évolution et les modalités de ce langage ? Quelles en sont les intentions, les variations, les tendances ? Ce cours se propose d'approfondir ces questions à partir de quelques classiques du cinéma et des films actuels.

PRÉALABLES

French 225, 339, plus un autre cours de français de niveau 400, ou autorisation du Département.

CONTENU DU COURS

Deux axes seront exploités :

1) **un axe théorique avec quatre volets :**

- a. L'histoire du cinéma
 - i. Des ombres au cinéma
 - ii. Théâtre, théâtralité et cinéma
- b. Esthétique du cinéma
 - i. Le cinéma classique
 - ii. Le cinéma moderne
- c. les théories du cinéma
 - i. les théories ontologiques
 - ii. les théories méthodologiques
 - iii. les théories de champs
- d. Narration et grammaire du cinéma
 - i. Prise de vue
 - ii. cadrage
 - iii. Montage
 - iv. Transitions

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

Faculty of Arts

School of Languages, Linguistics, Literatures and Cultures

Le cours s'organisera autour de l'analyse de nombreuses séquences de films

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 la nécessité du genre adopté
- 2) Apprendre à écrire sur le film : le Screening Report ; le Movie Review ; l'Essai critique...
- 3) Dessiner la trame d'un récit filmique, les schémas actanciels et narratifs

Objectifs 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

NB.

1. Il ne s'agit pas d'un cours de visualisation de films mais d'une étude sur le cinéma.
2. Les étudiants sont encouragés à appliquer les méthodes étudiées en classe aux films de leur choix et à lire, avant la classe les passages de l'ouvrage au programme recommandés.
3. Des articles et des textes fondateurs de la critique au cinéma seront, par moments distribués ou recommandés pour lecture

TRAVAUX ET ÉVALUATION

4 types de devoirs

- 1) Un examen de contrôle des connaissances: 20%
- 2) Un devoir de maison (une étude critique de film) : 20% (trois pages)
- 3) Un exposé oral sur un film : 20%

Un travail de maison qui est une version améliorée de l'exposé. Le devoir devra exploiter au maximum les ressources de cours et les lectures recommandées (10 pages)

Présentation : Times new Roman 12, Interligne 1,5 ; marges : 2,5cm) 40%

Grilles de notation

Dissertation :

Méthode (M=20) ; Originalité et Recherches (OR=55) ; Langue et style (LS=25)

Exposé :

Présentation (P=20) ; Recherches (R=60) ; Discussion (D=20)

NB : Le détail sur les devoirs et la grille de notations seront postés sur D2L la deuxième semaine des cours

Pas d'examen final

BARÈME APPLIQUÉ

A+ = 100-96% ; A = 95-91% ; A- = 90-86% ; B+ = 85-81% ; B = 80-76% ; B- = 75-71% ; C+ = 70-67% ; C

Faculty of Arts

School of Languages, Linguistics, Literatures and Cultures

= 66-62%; C- = 61-58% ; D+ = 57-54%; D = 53-50%; F: < 49%.

TEXTES REQUIS

Obligatoire. A acheter sur Amazon

Cassetti, Francesco, *Les Théories du cinéma depuis 1945*, Armand Colin, Paris, Coll. "Cinéma", 2002, 374 p.

A Consulter

Webographie

<http://www.filmsite.org/filmterms1.html> (intéressant)

<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.artcinema.org/spip.php?rubrique5>

<http://www.fabula.org/lht/2/Cleder.html>

<http://www.revue-eclipses.com>

Ouvrages

- *(Le) langage de l'image*, Thibault-Laulan Anne Marie, Editions Universitaires, Encyclopédie universitaire 1971.
- *(Les) théories du cinéma aujourd'hui*, Kermabon Jacques (dir.), Cerf-Corlet, Cinémaction 1988.
- *Lectures du film*, Collectif, Albatros, ça/cinéma 1985.
- *Théories du cinéma*, Collectif, Cahiers du cinéma, Petite bibliothèque des Cahiers 2001...
- *Clefs pour le cinéma*, Amengual Barthélemy, Seghers, Clefs 1971...

Qu'est-ce que le cinéma?, Bazin André, Cerf, 7ème art 1994 (rééd.).

REMARQUES

(1) Le cours nécessite de la part de l'étudiant(e) une somme importante de travail autonome, notamment en librairie et au Centre Français de l'École. L'essentiel des ressources pour ce cours sera posté sur D2L : lectures recommandées, fiche explicative du TM (Travail de Maison).

(2) Sauf cas exceptionnel où l'étudiant(e) aura prévenu le professeur à l'avance et obtenu son accord explicite, les travaux remis en retard ne seront pas acceptés et recevront la note « F ». Aucun document n'est autorisé pendant les épreuves en classe (dictées, partiels et examen final).

(3) La boîte aux documents de l'École, située dans le hall d'entrée du troisième étage de Craigie Hall, entre les blocs D et C, est mise à la disposition des étudiants pour y déposer les devoirs et travaux requis pour leurs cours si le secrétariat est fermé. Le matériel placé dans la boîte sera ramassé en début et en fin de journée (jours ouvrables) et sera timbré à date.

(4) Prière de consulter le répertoire général de l'Université pour les chapitres relatifs à l'assiduité et au plagiat.

Faculty of Arts

School of Languages, Linguistics, Literatures and Cultures

⑤ CONTACTER LE PROFESSEUR...

- Le moyen le plus efficace de communiquer avec le professeur est de passer directement au bureau aux heures de permanence. Si lesdites heures vous conviennent peu, demander un rendez-vous.

- Si vous choisissez de contacter par e-mail le professeur, vous aurez à prendre en compte ce qui suit :

Conformément à une directive récente de l'Université, les professeurs ne communiqueront qu'avec des adresses @ucalgary.ca, et uniquement de lundi à vendredi. Il faudra également prévoir au moins 24 heures pour une réponse. En outre, vous n'obtiendrez une réponse à votre message (rédigé en français ou en anglais) que si vous inscrivez clairement l'objet de votre message ainsi que le numéro du cours. Il est difficile de répondre par e-mail aux questions vagues ou nécessitant de longues explications. Encore une fois, le mieux et le plus utile serait, dans de tels cas, de se parler de vive voix.

ACADEMIC MISCONDUCT

1. **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. 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.

2. **Cheating** at tests or examinations includes but is not limited to dishonest or attempted dishonest conduct such as speaking to other candidates or communicating with them under any circumstances whatsoever; bringing into the examination room any textbook, notebook, memorandum, other written material or mechanical or electronic device not authorized by the examiner; writing an examination or part of it, or consulting any person or materials outside the confines of the examination room without permission to do so, or leaving answer papers exposed to view, or persistent attempts to read other students' examination papers.

3. **Other academic misconduct** includes, but is not limited to, tampering or attempts to tamper with examination scripts, class work, grades and/or class records; failure to abide by directions by an instructor regarding the individuality of work handed in; the acquisition, attempted acquisition, possession, and/or distribution of examination materials or information not authorized by the instructor; the impersonation of another student in an examination or other class assignment; the falsification or fabrication of clinical or laboratory reports; the non-authorized tape recording of lectures.

4. Any student who voluntarily and consciously aids another student in the commission of one of these offences is also guilty of academic misconduct.

Faculty of Arts
School of Languages, Linguistics, Literatures and Cultures

ACADEMIC ACCOMMODATIONS

The student accommodation policy can be found at: ucalgary.ca/access/accommodations/policy.

Students needing an Accommodation because of a Disability or medical condition should communicate this need to Student Accessibility Services in accordance with the Procedure for Accommodations for Students with Disabilities ucalgary.ca/policies/files/policies/student-accommodation-policy.

Students needing an Accommodation based on a Protected Ground other than Disability, should communicate this need, preferably in writing, to the course instructor.

EMERGENCY EVACUATION ASSEMBLY POINTS

Craigie Hall: Professional Faculties food court (alternate: Education Block food court)

Education Block and Tower: Scurfield Hall atrium (alternate: Professional Faculties food court)

Kinesiology: north courtyard, MacEwan Student Centre (alternate: University Theatres lobby)

For the complete list of assembly points please consult <http://www.ucalgary.ca/emergencyplan/assemblypoints>

FACULTY OF ARTS PROGRAM ADVISING AND STUDENT INFORMATION RESOURCES

Have a question, but not sure where to start?

The Arts Students' Centre is the overall headquarters for undergraduate programs in the Faculty of Arts. The key objective of this office is to connect students with whatever academic assistance they may require.

In addition to housing the Associate Dean (Undergraduate Programs and Student Affairs) and the Associate Dean (Teaching, Learning & Student Engagement), the Arts Students' Centre is the specific home to:

- Program advising
- Co-op Education Program
- Arts and Science Honours Academy
- Student Help Desk

Location: Social Sciences Room 102

Phone: 403-220-3580

Email: ascarts@ucalgary.ca

Website: arts.ucalgary.ca/undergraduate.

For registration (add/drop/swap), paying fees and assistance with your Student Centre, contact Enrolment Services at 403-210-ROCK [7625] or visit them at the MacKimmie Block.

Contacts for the Students' Union Representative for the Faculty of Arts: arts1@su.ucalgary.ca, arts2@su.ucalgary.ca, arts3@su.ucalgary.ca, arts4@su.ucalgary.ca.

FREEDOM OF INFORMATION AND PRIVACY (FOIP) ACT

Graded assignments will be retained by the Department for three months and subsequently sent for confidential shredding. Final examinations will be kept for one calendar year and subsequently sent for confidential shredding. Said material is exclusively available to the student and to the department staff requiring to examine it.

Please see <http://www.ucalgary.ca/secretariat/privacy> for complete information on the disclosure of personal records.

INTERNET AND ELECTRONIC COMMUNICATION DEVICES

Devices such as laptops, palmtops and smartbooks are allowed provided that they are used exclusively for instructional purposes and do not cause disruption to the instructor and to fellow students. Cellular telephones, blackberries and other mobile communication tools are not permitted and must be switched off.

Faculty of Arts

School of Languages, Linguistics, Literatures and Cultures

SAFEWALK

To request a Safewalk escort anywhere on campus, 24 hours a day and seven days a week, please call 403-220-5333 or use one of the Help Phones.

Web: <http://www.ucalgary.ca/security/safewalk>

STUDENT UNION INFORMATION

Representatives and contact details: <http://www.su.ucalgary.ca/home/contact.html>

Student Ombudsman: <http://www.su.ucalgary.ca/services/student-services/student-rights.html>

WRITING ACROSS THE CURRICULUM

Writing skills should cross all disciplines. Students are expected to do a substantial amount of writing in their courses and, where appropriate, instructors can and should use writing and the grading thereof as a factor in the evaluation of student work. The services provided by the Writing Centre in the Effective Writing Office (<http://www.efwr.ucalgary.ca/>) can be utilized by all undergraduate and graduate students who feel they require further assistance.