

Université De Sherbrooke	Faculté des lettres et sciences humaines	Département d'histoire et de sciences politiques
HST 412 Cinéma et histoire (3 crédits) Automne 2018		
Préalable : avoir obtenu 24 crédits en histoire		Limite : 42 étudiants
Responsable : Stéphanie Lanthier Téléphone : (819) 821-8000 poste 63180 Disponibilité : les mercredis pm ou sur rendez-vous		Bureau : A5-505 Courriel : Stephanie.Lanthier@USherbrooke.ca

PLAN DE COURS

« L'intervention des représentations dans l'histoire des sociétés est loin d'être anecdotique : le sentiment qu'éprouvent les individus et les groupes de leurs positions respectives et les conduites que dictent ces sentiments, ne sont pas immédiatement déterminées par la réalité de leur condition économique mais par l'image qu'ils s'en font, laquelle n'est jamais fidèle mais toujours infléchie par le jeu d'un ensemble complexe de représentations mentales. Ainsi, le cinéma contribue-t-il, en quelque sorte, à l'invention d'un réel imaginaire ».

Patrick Mougenet et Georges Duby

« Le cinéma, pour moi, c'était un rêve en partie. Mais c'est devenu ce qui m'a semblé être une façon de vivre avec une certaine collectivité, de pouvoir m'insérer dans cette collectivité-là et d'espérer aussi que la réciproque soit vraie, c'est-à-dire que cette collectivité puisse s'insérer en moi par la suite ».

Jean-Pierre Lefebvre

Objectifs

Saisir l'histoire politique, socioéconomique et culturelle d'une société et comprendre son évolution à travers sa production cinématographique.

Contenu

Introduction théorique : le cinéma mode d'expression; les rapports cinéma et histoire. Projections cinématographiques particulièrement révélatrices de la société étudiée et de la période couverte.

Objectifs spécifiques

Dans ce cours, l'étudiante et l'étudiant sera en mesure de :

S'initier à l'analyse historique à partir du cinéma comme modèle et lieu des représentations identitaires; étudier la société québécoise des années 1930-2000 sous l'angle de l'image et du discours construits sur le mode d'un récit collectif; réfléchir à la construction des figures identitaires comme l'allégorie d'un réel imaginaire; approfondir l'histoire liée aux rapports cinéma et histoire et analyser des œuvres cinématographiques tout en examinant les liens avec le contexte historique de leur création.

Contenu spécifique

Ce cours propose un survol de l'histoire du cinéma au Québec. Nous nous intéresserons aux théories des rapports cinéma, histoire et société, tout particulièrement, aux relations entre le cinéma et les constructions identitaires, le cinéma et les rapports sociaux de sexe et le cinéma et la question nationale. Ce cours entend donc être un lieu qui s'intéresse au phénomène cinématographique comme discours d'un récit collectif. Exposé magistral. Projection d'extraits de film à tous les cours. Lectures obligatoires.

Calendrier du cours

29 août	Présentation du plan de cours. Introduction. Les rapports cinéma et histoire : approches et théories. http://www.nouvellesvues.ulaval.ca/sommaire/ http://www.onf.ca/ http://pages.videotron.com/lever/
5 septembre	Les rapports cinéma et histoire (suite) : approches, théories et historiographies. Lecture : Christian POIRIER, « Le cinéma québécois et la question identitaire. La confrontation entre les récits de l'empêchement et de l'enchantement », <i>Recherches sociographiques</i> , vol. 45, 1, 2004, p.11-38 https://www.erudit.org/fr/revues/rs/2004-v45-n1-rs776/009233ar/ Présentation de Gilles Groulx et Jean-Claude Labrecque.
12 septembre	Le territoire de l'identité(s). Les premiers cinéastes du documentaire: Les abbés Proulx et Tessier. Lecture : Pierre-André SAVARD, <i>Les régions du Québec au grand écran : discours cinématographique et représentation chez les prêtres-cinéastes, 1930-1960</i> , mémoire, histoire, UQAR, 2016, chapitre 4, p.1-34. http://semaphore.uqar.ca/1263/1/Pierre-Andre_Savard_novembre2016.pdf Présentation de Bernard Devlin et de Gilles Carle
19 septembre	L'aventure du cinéma direct : La parole, la mise en scène du « Nous » et d'un vécu. Lecture : Alexandre Jacques, « La mémoire révélée. Filmer les fissures de l'histoire : la perspective historiographique du cinéma direct au Québec », dans <i>La mémoire inventée</i> , sous la direction de Sylvie Boyer, Caroline Désy et Simon Harel, Montréal, Cahiers du CELAT à l'UQAM, 2003, p. 137-170. https://www.yumpu.com/fr/document/view/17557291/la-memoire-revelee-filmer-les-fissures-de-lhistoire-uqam Présentation de Michel Brault et Pierre Perrault
26 septembre	Le cinéma politique. Partie 1. L'obsession nationale : la figure du soumis, le Canadien Français et celle de l'Autre, l'Anglais. <i>Le chat dans le sac, Un pays sans bon sens, Les Ordres</i> Présentation de Gilles Groulx
3 octobre	Le cinéma politique. Partie 2. L'obsession nationale : le désenchantement des années 1980-1990. <i>Elvis Gratton, Le confort et l'indifférence, Pea Soup</i> . Lecture : Céline Philippe, <i>Elvis Gratton : mythe et microcosme</i> , maîtrise, département de français, Université d'Ottawa, 2011, chapitre 2 : création d'une figure du Québécois « colonisé », p.43-74. https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/20240/1/Philippe_Celine_2011_these.pdf Présentation de Pierre Falardeau et Denys Arcand
10 octobre	L'identité autochtone. Du stéréotype à l'affirmation : Les exemples du <i>festin des morts</i> , la Crise d'Oka et le cinéma-sujet(s) d'Alanis Obomsawin. Lecture : Bruno Cornellier, <i>La « chose indienne » : Cinéma et politiques de la représentation autochtone dans la colonie de peuplement libérale</i> , Thèse de doctorat, Département de communication, Université Concordia, 2011, p.185-239. https://spectrum.library.concordia.ca/36031/1/Cornellier_PhD_S2012-2.pdf Présentation d'Alanis Obomsawin et Arthur Lamothe
17 octobre	Relâche de cours
24 octobre	Activité : Colloque Cinéma et histoire
31 octobre	Activité : Colloque Cinéma et histoire
7 novembre	L'Autre(s) : la figure de l'immigrant, l'altérité et le monde Lecture : Gérard BOUCHARD, <i>Qu'est-ce que l'interculturalisme ?</i> UQAC, 11 janvier 2011, http://www.symposium-interculturalisme.com/pdf/BOLIII-IVJan2011.pdf

Période d'évaluation des enseignements : du 18 novembre au 9 décembre 2018 N'oubliez pas de remplir le ou les questionnaires d'évaluation en ligne accessibles à l'adresse suivante : https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/	
14 novembre	La famille. Entre éclatement(s) et recherche identitaire : les représentations de l'enfant et du père à travers <i>La Petite Aurore, l'enfant martyre, Le matou, Les bons débarras, Gaz Bar Blues, C.R.A.Z.Y</i> Lecture : Lori SAINT-MARTIN, « Figures du père dans le cinéma québécois contemporain », <i>Tangence</i> , Numéro 91, automne, 2009, p. 95–109 https://www.erudit.org/fr/revues/tce/2009-n91-tce3949/044812ar/ Présentation de Paule Baillargeon et Robert Lepage
21 novembre	Les femmes dans le cinéma : corps sexué et absence remarquée Lecture : Anna Lupien et Francine Descarries, <i>L'avant et l'arrière de l'écran</i> , étude pour <i>Réalisatrices équitables</i> , 2013, p.7-17. http://realisatrices-equitables.com/wp-content/uploads/2016/02/etude-avant-arriere-ecran-2012.pdf Présentation de : Anne-Claire Poirier et Mireille Dansereau
28 novembre	Le cinéma d'animation au Québec : une longue tradition <i>onfienne</i> *Cours <i>Popcorn</i> : projections de films d'animation Présentation de Frédéric Back
5 décembre	Activité à confirmer : projection spéciale ou conférence
12 décembre	Examen final (type synthèse)

ÉVALUATION

Colloque cinéma et histoire (films documentaires)	20%
Examen final (12 décembre)	35%
Travail d'analyse (5 décembre)	35%
Partition active (présence, lectures, discussions, ateliers)	10%

Considérations sur l'évaluation :

35% Travail écrit (analyse de 12 à 13 pages, cadre méthodologique (problématique et hypothèse), cadre conceptuel (rapports cinéma/histoire/nation/représentations identitaires), contexte historique, argumentation.

Clarté et précision; pertinence des énoncés; originalité de l'approche; capacité d'analyse et de synthèse; respect des règles de syntaxe et orthographe; bibliographie adéquate et riche. Les travaux, entre 12 et 15 pages, doivent être dactylographiés à double interligne, selon la méthodologie de présentation des travaux universitaires. *Vous devez faire cette analyse à partir d'un film de fiction.

Peut être réalisé à partir d'un des thèmes du cours

Critères d'évaluation

Qualité de l'analyse

Problématique et hypothèse 8 points

Contexte historique 6 points

Structure de l'argumentation 6 points

(clarté et enchaînements)

Rapports cinéma et histoire 4 points

Recherche

Capacité à appuyer son argumentation par des auteures 6 points

Synthèse
Titre

4 points
1 point

10 % Participation active (présence, lectures, discussions, ateliers).

35% Examen final

Examen type synthèse : Trois questions à long développement seront proposées sous la forme d'un examen de type synthèse. Cet examen portera sur l'ensemble de la matière couverte y compris les lectures et le colloque. (35 %)

20% Colloque Cinéma et histoire (exposé de 17 min. présentation de l'œuvre (avec extraits). *Ce colloque vise la rencontre avec le film documentaire au Québec et ses rapports avec l'histoire. En classe, les étudiant.e.s devront choisir un **long métrage** documentaire portant sur la question de leur choix. Ce travail s'effectue en équipe (3 à 4 personnes). Lors du colloque, chaque équipe présente sous la forme d'une conférence (max. 17 min.), l'œuvre choisie et son contexte de production. Au sein de l'équipe, plus d'une personne pourra s'incarner conférencier-ère. *S'il y a lieu, la professeure-chargée de cours se garde le droit de composer les équipes.

Conférence (présentation orale)

Aisance, sérieux, clarté, pertinence	4 points
Originalité de la présentation	2 points
Références aux auteur.e.s et liens cinéma/histoire	4 points

Partie écrite (résumé de la présentation, 3-4 pages)

Présentation du cinéaste/de la cinéaste	2 points
Présentation de l'œuvre	2 points
Présentation du contexte de production (contexte historique)	2 points
Structure, clarté et compréhension	4 points

* Le plan de cours peut être sujet à des modifications.

Les étudiant.e.s pourront trouver les informations relatives à la présentation des références (notes infrapaginales) et bibliographies aux adresses suivantes :

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/user_upload/regles_presentation_bibliographies_2017-08-17.pdf

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/user_upload/regles_presentation_references_notes_bas_pages_2017-08-17.pdf

PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS

Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de l'Université de Sherbrooke à l'attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : <https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/>.

Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat :

<http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/> et à participer au Quiz antiplagiat : <http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/>.

Voici le document informatif en PDF sur le plagiat approuvé par le Conseil universitaire :

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure prévue au *Règlement des études*. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction disciplinaire.

BARÈME DE NOTATION

NOTE CHIFFRÉE	LETTRE	POINT	NIVEAU
90 % et plus 85 % - 89 % 82 % - 84 %	A+ A A-	4,3 4,0 3,7	Excellent
78 % - 81 % 75 % - 77 % 72 % - 74 %	B+ B B-	3,3 3,0 2,7	Très bien
68 % - 71 % 65 % - 67 % 62 % - 64 %	C+ C C-	2,3 2,0 1,7	Bien
58 % - 61 % 55 % - 57 %	D+ D	1,3 1,0	Passable
54 % et moins	E	0,0	Échec

Pistes bibliographiques

Benedict ANDERSON, *L'imaginaire national. Réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme*, (trad.), Paris, La Découverte, 1991

Sophie-Jan ARRIEN et Jean-Pierre SIROIS-TRAHAN (dir.), *Le Montage des identités*, Québec : PUL, coll. Kairos, 2008

Denis BACHAND, « Identité sexuelle dans le cinéma québécois. Les voies croisées du désir dans *À corps perdu* de Léa Pool », in *Cinematic Queerness. Gay and Lesbian Hypervisibility in Contemporary Francophone Feature Films*, Florian Grandena and Cristina Johnson (eds), International Academic Publishers, Oxford, Bruxelles, 2011

_____, « Le prisme identitaire du cinéma québécois. Figures paternelles et interculturalité dans *Mémoires affectives et Littoral* », *Cinémas : revue d'études cinématographiques/ cinémas : Journal of Film Studies*, vol.19, no.1, 2008, p.57-73.

Etienne BALIBAR, *Culture and Identity (Working Notes)*, in: *The Identity in Question*, Éd Rajchman, John, New York and London: Routledge, 1995, p. 176-77

Marie-France BAZZO, *Les représentations de la nation dans le cinéma québécois 1960-1984*, mémoire de maîtrise, sociologie, UQAM, 1986

Paul BEAUCAGE, *Gilles Groulx. Le cinéaste résistant*, Montréal, Lux Éditeur, 2009.

Gérard BOUCHARD, *Qu'est-ce que l'interculturalisme ?* UQAC, 11 janvier 2011, essai, 51p.

<http://www.symposium-interculturalisme.com/pdf/BOLIII-IVJan2011.pdf>

Serge CARDINAL, «La mélancolie du nom. Cinéma et identité nationale», *Cinéma : revue d'études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies*, vol. 8, numéro 1-2, automne 1997, p. 13-33

Louise CARRIÈRE, *Femmes et cinéma québécois*, Montréal, Boréal, 1983

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

Claude CHABOT et al., *Le cinéma québécois des années 80*, Montréal, Cinémathèque québécoise, 1989

Roger CHARTIER, «Le monde comme représentation», *Annales E.S.C.*, vol. 44, no 6 (novembre-décembre), 1989, p. 1505-1519

Israël CÔTÉ-FORTIN, «L'écho d'un certain échec? La figure du cinéaste amateur dans l'œuvre de Robert Morin», *Nouvelles Vues*, octobre 2011, p.1-20.

http://www.nouvellesvues.ulaval.ca/fileadmin/nouvelles_vues/fichiers/Iconographie/Nouvelles_vues_-_L_echo_d_un_certain_echec.pdf

Michel COULOMBE, *Le dictionnaire du cinéma québécois*, Montréal, Boréal, 1999

Antoine DE BAECQUE et Christian DELAGE (dir.), *De l'histoire au cinéma*. Éditions Complexe, Coll. «Histoire du temps présent», 1998

Frédéric DEMERS, « Être et agir, ou la voi(e/x) de l'héroïne : réflexion sur l'identité d'Émilie, fille de Caleb Bordeleau », *Recherches sociographiques*, XLIII, 3, 2002, p.577-604

Ghislaine DENAULT, *Dans l'ombre des projecteurs : les Québécoises et le cinéma*, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 1996

Joseph I. DONOHUE, *Essays on Quebec cinema*, Michigan, Michigan State University Press, 1991

Marc FERRO, *Les médias et l'histoire*, Paris, CFPJ, 1997

_____, *Cinéma et histoire*, Paris, nouvelle édition, Folio Histoire, Gallimard, 1993

Madeleine FOURNIER-RENAUD et Pierre VÉRONNEAU, *Écrits sur le cinéma (bibliographie québécoise 1911-1981)*, Montréal, Cinémathèque québécoise, 1982

Carla FRATTA, *Littérature et cinéma au Québec (1995-2005)*, Pendragon, 2008

Jean-Michel FRODON, *La projection nationale. Cinéma et nation*, Paris, Éd. Odile Jacob, 1998

Marion FROGER, *Le cinéma à l'épreuve de la communauté: le cinéma francophone de l'Office national du film, 1960-1985*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, coll. Socius, 2009, 292 p.

Michèle GARNEAU et Johanne VILLENEUVE (dir.), *Traversées de Pierre Perrault*, Montréal, Éditions Fides, coll. Nouvelles études québécoises, 2009, 288 p.

André GAUDREULT, *Du littéraire au filmique : système de récit*, Québec, Nota Bene, 1999

_____, (dir.), *Au pays des ennemis du cinéma : pour une nouvelle histoire des débuts du cinéma au Québec*, Québec, Nuit blanche, 1996

Michel JACQUES, *Chronologie du cinéma québécois : les années 80*, Québec, BotaKap, 1993

- Marcel JEAN, *Le cinéma québécois*, Montréal, Boréal, 1991
- François JOST, *Le temps d'un regard : du spectateur aux images*, Québec, Nuit blanche, 1998
- Yvan LAMONDE, *Le cinéma au Québec : essai de statistique historique, 1896 à nos jours*, Québec, IQRC, 1981
- Michèle LAGNY, *De l'histoire du cinéma : méthode historique et histoire du cinéma*. Paris, Armand Colin, 1992
- Sandra LAUGIER et Marc CERISUELO (dir.), *Stanley Cavell : cinéma et philosophie*, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2001
- Gabriel Laverdière, *Poétiques identitaires. Refigurations des identités québécoise et homosexuelle dans le film C.R.A.Z.Y.*, mémoire de maîtrise, Faculté des lettres, Université Laval, 2010
- Laurence LEMIEUX, *Les 100 meilleurs sites web du cinéma en français*, Outremont, éd. Quebecor, 2001
- Yves LEVER, *Anastasia ou la censure du cinéma au Québec*, Sillery, Septentrion, 2008
- _____, *Histoire générale du cinéma au Québec*, Nouvelle édition, Montréal, Boréal, 1994
- _____, *Le cinéma de la Révolution tranquille, de Panoramique à Valérie*, Montréal, Yves Lever, 1991
- _____, *Le cinéma québécois des années 80*, Montréal, Cinémathèque québécoise, 1989
- André LOISELLE, *Le cinéma de Michel Brault, à l'image d'une nation*, Paris, Éditions L'Harmattan, 2005
- Ghislaine MAJAR et Ginette TERREAULT, *Cinéma au féminin*, Montréal, Cinéma libre, 1990
- Ginette MAJOR, *Le cinéma québécois à la recherche d'un public. Bilan d'une décennie 1970-1980*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1982
- Bill MARSHALL, *Quebec National Cinema*, Montreal-Kingston, McGill-Queen's University Press, 2001
- _____, « Récits du passé et identité nationale : la télé-série Les filles de Caleb », dans Jewsiewicki BOGUMIL et Jocelyn LÉTOURNEAU (dir.), *L'histoire en partage. Usages et mises en discours du passé*, Paris, L'Harmattan, 1996, p.45-69
- Mélodie MICHEL, *Indiens d'Amérique du Nord : cinéma et identité*, éd. Universitaires européennes, 2010
- Céline PHILIPPE, *Elvis Gratton : mythe et microcosme*, maîtrise (thèse), département de français, Université d'Ottawa, 2011.
- Christian POIRIER, *Le cinéma québécois : à la recherche d'une identité ?* Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 2004, 2 tomes (1- L'imaginaire filmique, 2- Les politiques cinématographiques)
- Dominique ROCHON, *Image de l'homme dans le cinéma québécois des années 1950 et 1990*. Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 2001

Gwenn SCHEPPLER, «Je suis le premier spectateur»: l'œuvre de Pierre Perrault ou le cinéma comme processus, thèse de doctorat, Université de Montréal, 2009

Antoine SIROIS, *Sherbrooke, ville de cinéma-s : 1896-2002*, Sherbrooke, GGC éditions, 2001

Jean-François SIRINELLI et Jean-Pierre RIOUX (dir.), *Pour une histoire culturelle*, Paris, Éditions du Seuil, 1997

Maria TORTAJADA, «Du national appliqué au cinéma», *Revue 1895*, vol. 54, 2008, p. 9-27.

Christiane TREMBLAY-DAVIAULT, *Un cinéma orphelin, structures mentales et sociales du cinéma québécois : 1942-1953*, Montréal, Québec-Amérique, 1981

Pierre VÉRONNEAU, *Histoire du cinéma au Québec*, Montréal, Cinémathèque québécoise, 1979

Geneviève VINSONNEAU, *Culture et comportement*, Paris, Armand Colin, 1997

Tom WAUGH, *The Romance of Transgression in Canada: Queering Sexualities, Nations, Cinemas*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 2006

Heinz WEINMANN, *Cinéma de l'imaginaire québécois*, Montréal, l'Hexagone, 1993