

McGill

Cinéma québécois (FREN 315)/ Québec culture and society (QCST 300)
Hiver 2021 / Prof. Alain Farah (alain.farah@mcgill.ca)
Dpt des littératures de langue françaises, de traduction et de création
Auxiliaire d'enseignement : Magdalena Kogut (magdalena.kogut@mail.mcgill.ca)

Description du cours

Ce cours propose de dresser un panorama du cinéma québécois à travers lequel un échantillon d'une douzaine de films réalisés entre 1951 et aujourd'hui fera l'objet d'une analyse. Il s'agira de réfléchir à la «situation» et aux choix de quelques réalisateurs et réalisatrices en regard des paradigmes esthétiques et idéologiques de leur époque. L'objectif du cours consiste à développer des connaissances générales sur l'histoire du cinéma québécois, à porter un regard critique sur la pratique sociale du septième art d'ici et à réfléchir aux liens de ce dernier à la littérature et à la société québécoises.

Formule pédagogique

Capsules asynchrones enregistrées par le professeur, documents et livres à lire, films à visionner et à analyser, discussions de groupe, création de capsules par les étudiant.e.s.

Programme de travail

- Semaine 1 : «Panoramas. Une histoire des origines du Québec et de son cinéma»
- Semaine 2 : «Entre l'ombre et la lumière. Le mélodrame québécois»
- Semaine 3 : «L'invention du direct. Une entrée dans la modernité»
- Semaine 4 : «Cinéma direct. Entre réalité et fiction»
- Semaine 5 : Arrêt sur image (création de la capsule par les étudiant.e.s)
- Semaine 6 : «Devenir femme. Le cinéma de Poirier»
- Semaine 7 : «Repousser les faux-maîtres. Brault et la crise d'octobre »
- Semaine 8 : Relâche (préparation du travail de mi-session)
- Semaine 9 : «L'enfance de l'art. Mankiewicz, lecteur de Ducharme»
- Semaine 10 : «De la révolution à la réaction. Le déclin selon Arcand»
- Semaine 11 : «Parce que moi je rêve, moi je ne le suis pas. La poésie de Lauzon»
- Semaine 12 : «Détruire les empires d'un coup de rien. Arcan, Émond et l'adaptation»
- Semaine 13 : «Le peuple invisible. Fontaine, Verrault, et l'autochtonie»

Horaire des classes virtuelles

À une dizaine de reprises tout au long du semestre, le professeur et l'adjointe d'enseignement animeront des discussions informelles au sujet des capsules asynchrones, des films et des livres étudiés, de même que sur les travaux prévus pour ce cours. Ces discussions se feront en sous-groupe pour faciliter les échanges. La présence n'est pas obligatoire. Veuillez surveiller Mycourses et vos courriels pour les dates précises de ces rencontres. Ces dernières se dérouleront selon l'horaire suivant :

Inscrit.e.s au FREN 315 : les lundis, de 11h45 à 13h, sur Zoom.
Inscrit.e.s au QCST 300 : les lundis, de 13h à 14h15, sur Zoom.

Veuillez noter que la séance inaugurale prévue le 11 janvier 2021 à midi rassemblera l'ensemble des étudiant.e.s de ce cours (<https://mcgill.zoom.us/j/85937029184>)

Évaluations et dates importantes

- 1) Balado d'une durée de 20 minutes en équipe de trois/quatre étudiant.e.s (30%) pour le 15 février ou
- 2) Quatre commentaires/questions de 250 mots et participation à la classe virtuelle (20%+10%)
- 3) Travail de mi-session de 6 à 8 pages (30%) à remettre le 8 mars 2021
- 4) Travail final de 8 à 10 pages (40%) à remettre le 22 avril 2021

Des instructions plus précises vous seront fournies trois semaines avant la date de remise prévue.

Lectures obligatoires

Au choix, pour le travail final :

Nelly Arcan, *Putain*, Paris, Seuil, 2001, 186 p.

ou

Réjean Ducharme, *L'avalée des avalés*, Gallimard, 1964, 348 p.

Ces titres ont été commandés à la librairie *Zone Libre*, située au 262, rue Sainte-Catherine Est. Les étudiant.e.s de ce cours se verront octroyer un rabais de 15%. Pour toutes questions, veuillez rejoindre les libraires au (514) 844-0756.

Corpus principal [semaine de visionnement suggérée]

La petite Aurore, l'enfant martyre (Bigras, 1951) [Semaine 1]

Les raquetteurs (Groulx/Brault, 1958)/ *À Saint-Henri le cinq septembre* (Aquin, 1962) [Semaine 2]

Pour la suite du monde (Brault/Perreault, 1963) [Semaine 3]

De mère en fille (Poirier, 1968) [semaine 5]

Les ordres (Brault, 1974) [semaine 6]

Les bons débarras (Mankiewicz, 1979) [semaine 8]

Le déclin de l'empire américain (Arcand, 1985)[semaine 9]

Léolo (Lauzon, 1992) [semaine 10]

Nelly (Émond, 2017) [semaine 11]

Kuessipan (Verrault, 2019) [semaine 12]

Corpus secondaire

Un homme et son péché / Séraphin (Gury, 1949/1950)

La vie heureuse de Léopold Z. (Carles, 1965)

On est au coton (Arcand, 1970)

Mon oncle Antoine (Jutra, 1971)

24 heures ou plus (Groulx, 1973)

Les filles du roy (Poirier, 1974)

La cuisine rouge (Baillargeon, 1980)

La bête lumineuse (Perrault, 1982)

Maelstrom (Villeneuve, 2000)

Les amours imaginaires (Dolan, 2010)

Antigone (Deraspe, 2019)

Les films du corpus secondaire serviront de sujets aux balados que vous aurez à produire en équipe en guise de premier travail. Des instructions précises vous seront remises la semaine 3.

Remarques

Ce cours n'est pas un conçu pour être donné *en ligne*. Le professeur s'adapte de bonne foi et avec flexibilité aux conséquences de la pandémie de COVID-19 qui sévit depuis plus d'un an dans le monde. Cette crise sanitaire, tout comme les consignes de la Santé publique, font en sorte que l'enseignement sera donné à *distance* cette session. Sa formule permettra aux étudiant.e.s de recevoir l'équivalent des trente-neuf heures habituellement fournie par la modalité présentielle. Aucune exigence ne prend la forme d'une activité se déroulant en mode synchrone. Les heures de «classe virtuelle» offertes sur Zoom sont l'occasion de discuter librement du contenu étudié en mode asynchrone. La participation à ces discussions n'est pas obligatoire et ces dernières ne seront pas enregistrées.

La plateforme choisie pour la tenue de ce cours est **Mycourses** (contenus) ainsi que **Zoom** pour les rencontres de «classe virtuelle».

Les travaux se font obligatoirement en français, sauf pour les étudiant.e.s inscrit.e.s au QCST 300. Les capsules sont produites en français pour toutes et tous et seront versées sur Mycourses pour enrichir les échanges sur le cinéma québécois.

Les travaux remis en retard sans motif légitime verront leur note réduite de 10% par jour. Les travaux remis cinq jours après la date prévue ne seront pas acceptés.

Il est à noter que 10 % du total des points alloués à chaque évaluation sera attribué en fonction de la qualité de la langue.

Les étudiant.e.s sont tenu.e.s de rendre tous les travaux du cours, sans quoi ils risquent de subir un «échec par absence» (J).

Les étudiant.e.s qui ne l'ont pas déjà fait sont prié.e.s de se procurer une adresse courriel de McGill et d'y vérifier régulièrement leurs messages.

Les étudiant.e.s doivent se conformer au *Protocole pour la présentation matérielle des travaux* disponible sur le site web du DLTC (<https://www.mcgill.ca/litterature/fr/ressources/presentation-des-travaux>).

L'Université McGill attache une haute importance à l'honnêteté académique. Il incombe par conséquent à tous les étudiant.e.s de comprendre ce que l'on entend par tricherie, plagiat et autres infractions académiques, ainsi que les conséquences que peuvent avoir de telles actions, selon le Code de conduite de l'étudiant et les mesures disciplinaires prévues à cet égard (cf. www.mcgill.ca/integrity).

Le professeur tient à informer les étudiant.e.s de son intention d'aborder en classe des sujets difficiles et nécessaires, tout en restant sensible à la détresse que ceux-ci peuvent éveiller chez certain.e.s d'entre eux, d'entre elles. Il reste à votre disposition si le besoin de discuter plus longuement de ces enjeux se fait sentir, que ce soit en classe ou en rencontre individuelle. L'Université McGill met à la disposition de son corps étudiant le *Pôle bien-être étudiant (Student wellness hub)* qui rassemble des services visant à accompagner l'étudiant.e qui traverse une période difficile.

Bibliographie partielle

Aumont Jacques (et al.), *Esthétique du film*, Nathan, 1993.

Beaulieu Étienne, *Sang et lumière, la communauté du sacré dans le cinéma québécois*, L'instant même, 2007.

Clerc Jeanne-Marie, *Littérature et cinéma*, Paris, Nathan, 1993.

Coulombe Michel et Marcel Jean, *Le dictionnaire du cinéma québécois*, Boréal, 1999.

Goliot-Lété Anne et Francis Vanoye, *Précis d'analyse filmique*, Armand Colin, 2009.

Jean Marcel, *Le cinéma québécois*, Boréal, 2005, 128 p.

Lever Yves, *Histoire générale du cinéma au Québec*, Boréal, 1995.

Weinmann Heinz, *Cinéma de l'imaginaire québécois : de La petite Aurore à Jésus de Montréal*, L'Hexagone, 1990.