

Syllabus

Présentation du thème et objectifs

Le cours a pour objectif l'analyse des relations entre l'image cinématographique et l'Histoire à partir de l'étude de cas avec les films comme point de départ de l'analyse de chacun des points proposés en cours. Le dialogue intertextuel y sera mis en avant entre l'image cinématographique et la photographie, la peinture historique et la culture visuelle dans lesquelles elles s'insèrent. Le cinéma, "machine mémorielle" du 20ème siècle, sera également analysé au moyen des films de représentation historique, parmi lesquels il s'en trouve de nombreux qui monumentalisent le passé ou encore à l'aide des documentaires qui reprennent les images d'archive afin de construire une lecture critique du monument qu'ils mettent en scène. Partie prenante d'une culture visuelle émergente, le cinéma voit sa trajectoire identifiée à celle des différentes expositions universelles en tant que lieux consacrés à la célébration du capitalisme. Dans ces espaces idéalisés pour être les produits de consommation visuelle des citoyens de grandes villes, l'image cinématographique circule dans les pavillons dédiés à l'industrie, à la littérature ou aux arts plastiques, établissant ainsi de nouvelles relations intertextuelles.

Les objectifs du cours sont les suivants : a) procurer aux étudiants un premier contact avec les méthodologies d'analyses de l'image cinématographique; b) au moyen de discussions autour d'essais, de projections et d'examen de films, promouvoir la compréhension des projets qui ont orienté ces cinématographies, leurs teneurs et contradictions face aux changements du contexte politique et des tendances esthétiques ; c) interroger les relations entre cinéma et histoire, plus particulièrement en étudiant les connexions entre les discours historique et cinématographique.

Programme et calendrier des séances les lundis de 12h à 14h à l'IHEAL :

Séance 1. Présentation du cours. Penser historiquement les images cinématographiques : croisements culturels.

Lundi 23 septembre 2019

Séance 2. Les rapports possibles entre cinéma, photographie et beaux-arts

Lundi 30 septembre 2019

Lecture obligatoire : MORETTIN, Eduardo. « *L'arrivée du colonisateur vue à travers le cinéma brésilien : O Descobrimento do Brasil (La découverte du Brésil, 1937) de Humberto Mauro* ». *IdeAs* [En ligne], 7 | Printemps/Été 2016. DOI : 10.4000/ideas.1607

Séance 3. Histoire culturelle, culture visuelle et cinéma : les expositions universelles (I)

Lundi 7 octobre 2019

Lecture obligatoire : MORETTIN, Eduardo. "Universal exhibitions and the cinema: history and culture". *Revista Brasileira de História* [online]. 2011, vol. 31, n. 61, pp. 231-249. URL: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-01882011000100012>

Lecture complémentaire : TOULET, Emmanuelle. « Le Cinéma à l'exposition universelle de 1900 ». Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. v. 33, n. 2, pp. 179 – 209, 1986.

Séance 4. Histoire culturelle, culture visuelle et cinéma : les expositions universelles (II)

Lundi 21 octobre 2019

Lecture complémentaire : GUNNING, Tom. "The world as object lesson: cinema audiences, visual culture, and the St. Louis world's fair". Film History, v. 6, n. 4, winter 1994, pp. 422-444.

Séance 5. Histoire culturelle, culture visuelle et cinéma : les expositions universelles (III)

Lundi 4 novembre 2019

Lecture suggéré : WADSWORTH, James E.; MARKO, Tamera L., "Children of the Patria: Representations of Childhood and Welfare State Ideologies at the 1922 Rio de Janeiro International Centennial Exposition". The Americas, v. 58, n 1, Rise of the Welfare State in Latin America, jul. 2001, pp. 65-90.

Séance 6. Les images du passé mises en scène par le cinéma : les films historiques et la monumentalisation du passé (I)

Lundi 18 novembre 2019

Lecture obligatoire : SORLIN, Pierre. « L'énonciation de l'histoire ». In : MOTTET, Jean (dir.). D. W. Griffith : colloque international. Paris : Publications de la Sorbonne L'Harmattan, impr. 1984, pp. 298-317.

Lecture complémentaire : LANG, Robert. "The Birth of a Nation: History, Ideology, Narrative Form". In: LANG, Robert (ed.). 'The Birth of a Nation'. New Jersey: Rutgers University Press, 1994, pp. 3-24.

Séance 7. Les images du passé mises en scène par le cinéma: les films historiques et la monumentalisation du passé (II)

Lundi 25 novembre 2019

Lecture obligatoire : *Young Mr. Lincoln*, de John Ford. Cahiers du Cinéma, n. 223, p. 29 - 47, août-sept. 1970.

Lecture complémentaire : PAQUET-DEYRIS, Anne-Marie. « From "Plain Abe" to Mythical Mr. Lincoln. Constructing various representational modes of a screen icon », IdeAs [En ligne], 7 | Printemps/Été 2016. URL : <http://journals.openedition.org/ideas/1424> ; DOI : 10.4000/ideas.1424

Séance 8. Les images du passé mises en scène par le cinéma : les films historiques et la critique du document (I)

Lundi 2 décembre 2019

Lecture obligatoire : XAVIER, Ismail. « Eldorado as hell : Cinema Novo and the post Cinema Novo : appropriations of the imaginary of the Discovery ». In : KING, John ; LOPEZ, Ana M. ; ALVARADO, Manuel (dirs). Mediating two worlds : cinematic encounters in the Americas. London, British Film Institute, 1993, pp. 175-191.

Lectures complémentaires : BERTHIER, Nancy. « *La dernière Cène* ». In : Tomás Gutiérrez Alea et la révolution cubaine. Paris : C. Corlet Ed. du Cerf, 2005, pp. 79-93.

Séance 9. Évaluation (I)

Lundi 9 décembre 2019

Séance 10. Évaluation (II)
Lundi 16 décembre 2019

Modalités d'évaluation

I. Exposé oral (10/15 minutes - individuel ou à deux selon le nombre d'inscrits) portant sur un ou des articles ci-dessous et en rapport avec un thème du programme du cours (40% de la note finale)

1. VÉRAY, Laurent. « L'histoire peut-elle se faire avec des archives filmiques ? ». Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, avril 2011, pp. 17-32.
2. LEUTRAT, Jean-Louis. « Histoire et Cinéma: une relation à plusieurs étages ». Le Mouvement Social, v. 172, n. 3, juil./sept. 1995, pp. 39-50.
3. LINDEPERG, Sylvie. « La voie des images. Valeur documentaire, puissance spectrale ». Cinéma, v. 24, n. 2-3, 2014, pp. 41-68.

II. Commentaire critique (7 pages maximum) sur l'un des livres suivants: 1) DELAGE, Christian. La vérité par l'image. De Nuremberg au procès Milosevic. Paris, Denoël, 2006 ; 2) FERRO, Marc. Cinéma et histoire. Paris, Ed. Denoël/Gonthier, 1977 ; 3) LAGNY, Michèle. De l'Histoire du cinéma. Méthode historique et histoire du cinéma. Armand Colin, 1992 ; 4) LINDEPERG, Sylvie. Nuit et Brouillard. Un film dans l'histoire. Paris, Odile Jacob, 2007. On s'attend à ce que soient faites des rapports avec les sujets abordés au cours (60% de la note finale).

Date de remise du travail – 12ème séance

Pour les évaluations écrites, des travaux en espagnol, en anglais et en portugais seront acceptés.

Bibliographie

- CHARNEY, Leo et SCHWARTZ, Vanessa. (dirs). Cinema and the invention of modern life. Berkeley/Los Angeles/London : University of California Press, 1995.
- COMOLLI, Jean-Louis et NARBONI, Jean. « Cinéma/idéologie/critique ». Cahiers du Cinéma, n. 216, octobre 1969, pp. 11-15; n. 217, novembre 1969, pp. 7-13.
- DEL VALLE DÁVILA, Ignacio et MORETTIN, Eduardo. « *Cinéma et histoire dans les Amériques* », IdeAs [En ligne], 7 | Printemps/Été 2016. URL : <https://journals.openedition.org/ideas/1503>.
- DELAGE, Christian. La vérité par l'image. De Nuremberg au procès Milosevic. Paris, Denoël, 2006.
- DELAGE, Christian e BAECQUE, Antoine de (dirs). De l'histoire au cinéma. Paris, Éditions Complexe, 1998.
- FERRO, Marc. Cinéma et histoire. Paris, Ed. Denoël/Gonthier, 1977.
- GUNNING, Tom. "The world as object lesson: cinema audiences, visual culture, and the St. Louis world's fair". Film History, v. 6, n. 4, winter 1994, pp. 422-444.
- LAGNY, Michèle. De l'Histoire du cinéma. Méthode historique et histoire du cinéma. Armand Colin, 1992.
- LANG, Robert. (dir.). The Birth of a Nation. New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 1994.

LEUTRAT, Jean-Louis. « Histoire et Cinéma: une relation a plusieurs étages ». Le Mouvement Social, v. 172, n. 3, juil./sept. 1995, pp. 39-50.

LINDEPERG, Sylvie. Nuit et Brouillard. Un film dans l'histoire. Paris, Odile Jacob, 2007

LINDEPERG, Sylvie. « La voie des images. Valeur documentaire, puissance spectrale ». Cinémas, v. 24, n. 2-3, 2014, pp. 41-68.

MORETTIN, Eduardo. « *L'arrivée du colonisateur vue à travers le cinéma brésilien : O Descobrimento do Brasil (La découverte du Brésil, 1937) de Humberto Mauro* ». IdeAs [En ligne], 7 | Printemps/Été 2016. DOI : 10.4000/ideas.1607

MORETTIN, Eduardo. "Universal exhibitions and the cinema: history and culture". Revista Brasileira de História [online]. 2011, vol. 31, n. 61, pp. 231-249. URL: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-01882011000100012>.

NORA, Pierre. « Entre Mémoire et Histoire. La problématique des lieux ». In: NORA, Pierre (dir). Les lieux de mémoire. v. 1, Paris, Gallimard, 1984, pp. XVI-XLII.

TOULET, Emmanuelle. « Le Cinéma à l'exposition universelle de 1900 ». Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. v. 33, n. 2, pp. 179 – 209, 1986.

VERAY, Laurent. Les images d'archives face à l'histoire. De la conservation à la création. Paris, Scérén/CNDP, 2011.