

mouvements de l'histoire du cinéma: constructions des genres interculturels

Ce trimestre nous allons examiner les mouvements de l'histoire du cinéma des à travers des constructions des genres interculturels. On va lire les théories cinématographiques, ethnographiques, philosophiques, scientifiques et politiques qui analyse les représentations du genre dans le cinéma mondial jusqu'au tournant des années 60. On va étudier le visuel et les théories politiques, économiques, techno-scientifiques et socioculturelles spécifiques qui façonnent le cinéma. Quelques questions qu'on va explorer: Quelle est la relation entre le genre et l'esthétique du cinéma? Quelles sont les connexions entre les écoles internationales et genre? Quelles sont les stratégies cinématographiques, narratives et techniques pour traduire les genres du cinéma d'une culture à une autre? Quelles sont les limites, les abus et les utilisations de genre? Quels sont les corrélations entre les représentations cinématographiques culturelles et les interprétations mondiales du genre?

obligations du cours

participation et préparation: La participation aux dialogues et aux travaux hebdomadaires est essentielle au développement d'apprentissage. Vous êtes donc responsable d'être présent et ponctuel. Vous devez vous préparer à la classe en ayant complété toutes les lectures et recherches visuelles prévues pour chaque séance. Vous devez apporter vos textes à chaque cours et venir à chaque séance avec des questions et des idées à discuter. Durant le semestre, il vous sera demandé de donner une critique informelle de cinq minutes durant la classe.

dissertations: À la suite de l'étude des artefacts textuels et visuels au programme cette session, je vous demande d'écrire huit dissertations de deux pages. Comme je veux connaître vos opinions individuelles sur les artefacts textuels et visuels, je demande que vous rendiez ces dissertations le jour même ou les sujets sont discutés en classe. Ces travaux vous donneront l'occasion de réfléchir et d'articuler vos interprétations par écrit plutôt que de répéter les propos des autres. Notez bien que ces dissertations doivent comprendre des arguments concis préparatoires à l'analyse et à la critique de concepts, de théories ou de pratiques spécifiques. Ces dissertations ne consistent des explications de textes. Tous les travaux doivent être tapés à la machine et doivent suivre le style MLA. Aucun dissertation rendu en retard ou envoyé par courriel ou mis dans mon casier ne sera accepté. Vous devez me rendre vos dissertations *en main propre* pendant le cours.

travaux de recherche: Je demande que vous complétiez un travail de recherche de 8 à 10 pages tout en observant les standards MLA. Pour ce travail, vous devez chercher de façon critique un sujet relié au contenu de ce cours en utilisant des sources secondaires pour développer votre argument. Vous devez rendre une proposition d'une page approuvée, tapée à la machine, au plus tard le 21 février, afin que vous puissiez commencer votre travail final. Le travail de recherche doit être rendu au plus tard le 3 avril. Aucun travail rendu en retard ne sera accepté. Tout travail plagié obtiendra la note 0 et pourrait résulter d'un échec automatique du cours.

heures de bureau: Je suis disponible tous les jeudis de 11h30 à 13h00 à mon bureau, C-8104. Cette rencontre est le moment de discuter votre travail, vos dissertations, vos travaux de recherche et tous les sujets reliés à vos études. Pour me rencontrer au bureau, inscrivez-vous sur le site web en utilisant un des liens sous "Fixer un rendez-vous", et prenez un rendez-vous.

site web: Sur le site web (www.disfasia.net/etudiants), vous trouverez toute l'information détaillée concernant ce cours. Il est de votre responsabilité de consulter le site-web chaque semaine pour rester au courant des changements, des annonces, des heures de disponibilité inhabituelles et pour d'autre information liée au cours. Utilisez le site web pour trouver les réponses à toutes vos questions spécifiques concernant les obligations du cours, la méthode de travail, les travaux écrits et le guide de la recherche.

évaluation

dissertations
travail de recherche
participation

60%
30%
10%

horaire de classe

optiques de voir et technologies du cinéma

6 janvier: introduction—cinéma et visualiser la race

13 janvier: naissance du cinéma et optiques de la race

Broken Blossoms. Réal. D.W. Griffith. 1919.
Within Our Gates. Réal. Oscar Michaux. 1920.
Lee. "Yellowface."

20 janvier: montage et cinéma "propaganda"

Octobre. Réal. Sergei Eisenstein. 1928.
La naissance de la volonté. Réal. Leni Riefenstahl. 1934.
Vertov. "Kino Eye."

27 janvier: d'expressionnisme aleman à film noir

M. Réal. Fritz Lang. 1931.
The Blue Dahlia. Réal. George Marshall. 1946.
Kracauer. "Un assissin parmi nous."

3 février: surréalisme et cinéma ethnographique

Las hurdes. Réal. Luis Buñuel. 1933.
Les maîtres fous. Réal. Jean Rouch. 1955.
Clifford. "Ethnographic Surrealism."

réalismes/neoréalismes

10 février: neoréalismes italiens et argentins

Rome, ville ouverte.. Réal. Roberto Rossellini. 1945.
Tire die. Réal. Fernando Birri. 1958.
Deleuze. "La crise de l'imaginaire-action."

17 février: cinémas des réalismes sociaux

Pather Panchali. Réal. Satyajit Ray. 1955.
Story of the Late Chrysanthemums. Réal. Kenji Mizoguchi. 1939.
Bordwell. "Mizoguchi and the Evolution of Film Language"

24 février: le thriller—Hitchcock et Kurosawa

Rope. Dir. Alfred Hitchcock. 1948.
Rashôman. Réal. Akira Kurosawa. 1950.
Trauffaut. "9" (*Rope*)

9 mars: l'âge d'ore du cinéma nationaux

Cairo Station. Réal. Youssef Chahine. 1958.
Enamorada. Réal. Emilio Fernandez. 1947.
Mora. "Golden Age, Crisis and Retrenchment: 1947-1959."

musicales

16 mars: de hollywood à bollywood — musicales

Carmen Jones. Réal. Otto Preminger. 1954.
Awara. Réal. Raj Kapoor. 1951.
Mishra. "Bombay Cinema and Diasporic Desire."

23 mars: melodrame et femmes fatales aux Amériques

Gilda. Réal. Charles Vidor. 1946.
Aventurera. Réal. Alberto Gout. 1950.
Kuhn. "Women's Genres: Melodrama, Soap Opera and Theory."

30 mars: cinéma "souterrain", contextes subversifs

Un chant d'amour. Réal. Jean Genet. 1950.
Fireworks. Réal. Kenneth Anger. 1947.
Suarez. "Pop, Queer, or Fascist?"

7 avril: nouvelles vagues

Un été avec Monika. Réal. Ingmar Bergman. 1952.
Quatre cents coups Réal. François Truffaut. 1958.
Bazin. "L'évolution du langage cinématographique."

cinéma / vidéo / oeuvres visuelles

(projections chaque vendredi à 11.30h dans la salle B-4285 et en réserve à la Médiathèque)

Aventurera. Réal. Alberto Gout. 1950. 101 min. RVI6191
Awara. Réal. Raj Kapoor. 1951.
Broken Blossoms. Réal. D.W. Griffith. 1919. 90 min.
Cairo Station. Réal. Youssef Chahine. 1958. 74 min. RVI6188
Carmen Jones. Réal. Otto Preminger. 1954.
Enamorada. Réal. Emilio Fernandez. 1947. 93 min.
Fireworks. Réal. Kenneth Anger. 1947.
Gilda. Réal. Charles Vidor. 1946. 110 min.
La naissance de la volonté. Réal. Leni Riefenstahl. DVD0132
Las hurdes. Réal. Luis Buñuel. 1932. 30 min.
Les maîtres fous. Réal. Jean Rouch. 1955. 36 min.
M. Réal. Fritz Lang. 1931. 117 min.
Octobre. Réal. Sergei Eisenstein. 1928.
Pather Panchali. Réal. Satyajit Ray. 1955. 113 min. DVD0131
Quatre cents coups. Réal. François Truffaut. 1959. 93 min.
Rashman. Réal. Akira Kurosawa. 1950. 88 min.
Rome, ville ouverte.. Réal. Roberto Rossellini. 1945.
Rope. Dir. Alfred Hitchcock. 1948. 80 min.
Story of the Late Chrysanthemums. Réal. Kenji Mizoguchi. 1939. 133 min. RVI6217
The Blue Dahlia. Réal. George Marshall. 1946. 96 min.
Tire die. Réal. Fernando Birri. 1958. 33 min. RVI6190
Un chant d'amour. Réal. Jean Genet. 1950. 26 min.
Un été avec Monika. Réal. Ingmar Bergman. 1952. 95 min. RVI6193
Within Our Gates. Réal. Oscar Micheaux. 1920. 79 min.

lectures additionnelles

al-Zahi, Farid . The "Possessed" or the symbolic body in moroccan cinema, p 267-271, *Alif* n° 15, 1995
Armatage, Kay "Nell Shipman: A Case of Heroic Femininity", *Feminisms in the Cinema*, ed. Ada Testafieri (Bloomington: Indiana University Press, 1995), 125-145.
Armbrust, Walter. "The Golden Age before the Golden Age: Commercial Egyptian Cinema before the 1960s." Walter Armbrust, ed. *Mass Mediations: New Approaches to Popular Culture in the Middle East and Beyond*. Berkeley: University of California Press. 2000.
Armbrust, Walter. *News Cinema Commercial Cinema, and the modernist tradition on Egypt*, p 81-129, *Journal of comparative poetics Alif*, n° 15, 1995
Baker, Raymond. *Combative cultural politics: Film Art and Political spaces in Egypt*, p 6-38, *Journal of comparative poetics Alif*, n° 15, 1995
Barker, M. & Austin, T. (2000) *From Ants to Titanic: Reinventing Film Analysis*. Pluto Press.
Bergfelder, Tim. *Between Nostalgia and Amnesia: Musical Genres in German Cinema of the 1950s*, in *Musicals: Hollywood and Beyond*. Ed. Bill Marshall and Robyn Stilwell. Bristol: Intellect Books, 2000.
Bernardini, Aldo et Jean Gili, eds.. *Le Cinéma italien de La prise de Rome*. Paris : Centre Georges Pompidou, c1986.
Berrah, Mouny , Victor Bachy, Mohand Ben Salama et Ferid Bourghedir: *Cinéma du Maghreb, chapitre 3 "cinéma marocain"*, p 205-229, *Revue CinémaAction* n° 14, 1981
Bolter, J. & Grusin, R. (2000) *Remediation: Understanding New Media*. MIT Press
Bordwell, D. & Carroll, N. (eds) (1996) *Post-Theory: Reconstructing Film Studies*. University of Wisconsin Press
Bordwell, D. (1985) *Narration in the Fiction Film*. University of Wisconsin Press

- Bordwell, D. (1989) *Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema*. University of Harvard Press
- Bordwell, D. et al. (1996) *Film Art: An Introduction*. McGraw Hill
- Boudjedra, Rachid. the birth of algerian cinema: the anti-hero, p 251-259, *Alif* n° 15, 1995
- Bouزيد, Nouri. New realism in Arab Cinema, (translated by Shereen el Ezabi), p 242-250, *journal of comparative poetics Alif*, 1995
- Brahimi, Denise. *Cinéma d'Afrique francophone et du maghreb*, Nathan, 1997
- Bratton, Jacky "The Contending Discourses of Melodrama," *Melodrama: Stage Picture Screen* , 38-49.
- Brereton, P. (2001) *Continuum Guide to Media Education*. Continuum
- Brooks, Peter "The Melodramatic Imagination," *Imitations of Life* , ed. Marcia Landy (Detroit: Wayne State University Press, 1991), 50-67.
- Brooks, Peter "Melodrama, Body, Revolution," *Melodrama: Stage Picture Screen* , ed. Jacky Bratton, Jim Cook, Christine Gledhill (London: BFI, 1994), 11-24.
- Browne, Nick, "Griffith's Family Discourse," *Home is Where the Heart Is: Studies in Melodrama and the Woman's Film* , ed. Christine Gledhill (London: BFI, 1987), 223-234.
- Cook, P (ed) (1999 ed) *The Cinema Book*. B.F.I.
- Cook, Pam, ed. "Melodrama," from *The Cinema Book*, (bfi 1985), 73-83.
- Diawara, Manthia. *African Cinema: Politics and Culture*. Indiana University Press, 1992.
- Downs, Susannah Egyptian Earth Between the pen and the camera: Youssef Chahine's adaptation of " Abd al-rahman al-sharqawi's al-ard, p 153-177, *journal of comparative poetics Alif* n° 15, 1995
- Eisenstein, Sergei. "Dickens, Griffith and Film Today," *Film Form* (1949, reprinted New York: Harcourt Brace, 1977).
- Elsaesser T.. *Early Cinema: Space, Frame, Narrative* BFI
- Elsaesser, T. & Buckland, W. (2002) *Studying Contemporary American Film: A Guide to Movie Analysis*. Anold Press (not in L)
- Elsaesser, Thomas. "Tales of Sound and Fury: Observations on the Family Melodrama," *Home is Where the Heart Is* , 43-69.
- Fassbinder, R.W. "Imitation of Life," *The Anarchy of the Imagination* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992), 77-89.
- Feuer, Jane. "The Self-Reflexive Musical and the Myth of Entertainment." Barry Keith Brant Ed. *Film Genre Reader* . Austin, Texas: U of Texas, 1986. or in *Quarterly Review of Film Studies* 2.3
- Fischer, Lucy. "The Image of Woman as Image: The Optical Politics of Dames ." *Genre: The Musical* . Ed. Rick Altman. London: Routledge & Kegan Paul, 1981
- Gaines, Jane " The Scar of Shame : Skin Color and Caste in Black Silent Melodrama," *Imitations of Life* , 331-348.
- Gaines, Jane " Fire and Desire : Race, Melodrama and Oscar Michaux," *Melodrama: Stage Picture Screen* , 231-245.
- Gaines, Jane "White Privilege and Looking Relations: Race and Gender in Feminist Film Theory," *Screen* 29-4 (1988), 12-27.
- Gerould, Daniel *Melodrama and Revolution*," *Melodrama: Stage Picture Screen* , 185-198.
- Gledhill. C *Home is Where the Heart Is: Studies in Melodrama and the Woman's Film* BFI
- Gokulsing, K. Moti, and Wimal Dissanayake. *Indian Popular Cinema: A narrative of cultural change*. Oakhill: Trentham Books Limited, 1998.
- Grimstead, David "Vigilante Chronicle: The Politics of Melodrama Brought to Life," *Melodrama: Stage Picture Screen* , 199-213.
- Gunning, Tom. "The Cinema of Attraction: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde," *Wide-Angle* 8:3-4, 1986, 63-70.
- Gunning, Tom. "The Horror of Opacity," *Melodrama: Stage Picture Screen* , 50-61.
- Helmy, Ghada: the plight of women in literary text and filmic adaptation, p 178-201, *journal of comparative poetics Alif* n° 15, 1995
- Hill, J. & Gibson, P. (eds) (1998) *The Oxford Guide to Film Studies*. Oxford Press (not in L)
- Hill. J *Sex, Class and Realism: British Cinema, 1956-1963* BFI
- Hollows, J. & Jancovich, M. (1995) *Approaches to Popular Film*. Manchester University Press (not in L)
- Jacobs, Leah "The Woman's Picture and the Poetics of Melodrama," *Camera Obscura* 31 (1993), 121-147.
- Kaplan, E. Ann "Melodrama/ Subjectivity/Ideology: Western Melodrama Theories and their Relevance to Recent Chinese Cinema," *Melodrama and Asian Cinema* , ed. Wimal Dissanayake (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 9-28.

- Kaplan, E. Ann "The Case of the Missing Mother: Maternal Issues in Vidor's *Stella Dallas* ," *Issues in Feminist Film Criticism* , 137-162.
- Khayati, Khémaïs. *Cinéma arabe topographie d'une image éclatée*, Ed l'harmattan, Paris, 1996.
- Kiernan, Maureen Cultural Hegemony and National film language: Youssef Chahine, p 130- 152, *journal of comparative poetics Alif*, n° 15,1995
- Kleinhans, Chuck"Realist Melodrama and the African-American Family: Billy Woodberry's *Bless Their Little Hearts* ," *Melodrama: Stage Picture Screen* , 157-166.
- Klinger, Barbara"Selling Melodrama: Sex, Affluence, and Written on the Wind ," *Melodrama and Meaning*, 36-68.
- Klinger, Barbara"The 'Progressive' Auteur, Melodrama and Canonicity," *Melodrama and Meaning: History, Culture, and the Films of Douglas Sirk* (Bloomington: Indiana University Press, 1994), 1-35.
- Klinger, Barbara, "'Local' Genres: The Hollywood Adult Film in the 1950s," *Melodrama: Stage Picture Screen* , 134-146.
- Kracauer. S. (1947) *From Caligari to Hitler: a Psychological History of the German Film*
- Kuhn, Annette"Women's Genres," *Home is Where the Heart Is* , 339-349.
- Lacheraf, Mostafa: " du voleur de bagdad à Omar gatlato", p 25-45, chapitre I *Cinéma Algérien*, *CinémAction* n ° 14,1981
- Leprohon, Pierre. *Le cinéma italien*, chapitre 5 " l'époque du neo-realisme (1943-1950), p92-131, *cinéma club Seghers*, 1966
- Lesage,Julia"Artful Racism, Artful Rape: Griffith's *Broken Blossoms* ," *Home is Where the Heart Is* , 235-254.
- Ma Ning, "Symbolic Representation and Symbolic Violence; Chinese Family Melodrama of the Early 1980s," *Melodrama and Asian Cinema* , 29-58.
- Maltby, Richard"The Social Evil, the Moral Order and the Melodramatic Imagination, 1890-1915," *Melodrama: Stage Picture Screen* , 214-230.
- Marchetti, Gina"The Rape Fantasy: The Cheat and *Broken Blossoms* ," *Romance and the Yellow Peril: Race, Sex and Discursive Strategies in Hollywood Fiction* (Berkeley: University of California Press, 1993), 10-45.
- Marcus, Millicent. *Italian Film in the light of Neorealism*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1986
- Martin, Michel T: *Cinemas of black diaspora: diversity, dependance and oppositionality*, Detroit, wayne State University press, 1995
- Mulvey, Laura "Notes on Sirk and Melodrama," *Home is Where the Heart Is* , 75-82.
- Mulvey, Laura"'"It will be a magnificent obsession: The Melodrama's Role in the Development of Contemporary Film Theory," *Melodrama: Stage Picture Screen*, 121-133.
- Neale, S. & Smith, M. (eds) (1998) *Contemporary Hollywood Cinema*. Continuum Press.
- Neale, Steve. "Melodrama and the Woman's Film," *Genre and Hollywood* (London: Routledge, 2000), 179-204.
- Nelmes, J (ed) (1996) *An Introduction to Film Studies*. Routledge
- Nicholls,Bill. *Movies and Methods* (Vols. 1 and 2) University of California Press
- Nowell-Smith, Geoffrey"Minelli and Melodrama," *Home is Where the Heart Is* , 70-74.
- Oms, M. *Don louis Bunuel*, Cerf 1985
- Oms, M. *La guerre d'Espagne au cinéma*, cerf 1986
- Paranagua, Paulo Antonio ; *Le Cinéma cubain*. Ed. textes de Roberto Cobas ...[et al.] Trans. Nicole Canto, François Maspéro et Monique Roumette. Paris : Centre Georges Pompidou, c1990.
- Pines, Jim and Paul Willems (Eds.). *Questions of Third Cinema* BFI
- Prédal, R. *Michelangelo Antonioni, ou la vigilance du désir*, cerf, 1991
- Ray , Robert. *Certain Tendency in Hollywood 1930-1980*.Princeton University Press
- Reimer, Robert C. "Comparison of Douglas Sirk's *All That Heaven Allows* and R. W. Fassbinder's *Ali: Fear Eats the Soul* ; or, How Hollywood's New England Dropouts became Germany's Marginalized Other," *Literature Film Quarterly* v 24 no3 (1996), 281-287.
- Said, Edward W. "identity, Negation and Violence", *The Politics of Dispossession*. p 341-359, Vintage Books, New York, 1995
- Shakir, Nouri: *Social criticism in iraqi cinema* (translated by Nicolas Hopkins), p 202-207, *journal of comparative poetics Alif*, 1995
- Shattuc, Jane"Having a Good Cry over *The Color Purple* : The Problem of Affect and Imperialism in Feminist Theory," *Melodrama: Stage Picture Screen* , 147-156.
- Shepherd, Simon. "Pauses of Agitation," *Melodrama: Stage Picture Screen* , 25-37.
- Shohat, Ella. *Israeli cinema: East-west and the politics of representation*, University of texas press, 1989

- Silverman, Kaja "Fassbinder and Lacan: A Reconsideration of the Gaze, Look and Image," *Camera Obscura* 19 (1989), 54-85.
- Singer, Ben "Female Power in the Serial-Queen Melodrama: The Etiology of an Anomaly," *Camera Obscura*, Stam, R. & Miller, T. (eds) (2000) *Film and Theory: An Anthology*. Blackwell Press
- Tsikounas, M. *Les origines du cinéma soviétique. Un regard neuf*, cerf 1992
- Turner, G. (1999 ed) *Film as Social Practice*. Routledge Alan Casty, "The Films of D.W. Griffith: A Style for the Times," *Imitations of Life*, 362-370.
- Wasserman, Gilbert. *Quand la société fait son cinéma*. Paris: La découverte, 2003
- Wazen, Abdo : *War as Subject of Cinema*, (translated by ferial J. ghazoul), p 229-234, *journal of comparative poetics*, 1995
- Williams, Linda "Something Else Besides a Mother: Stella Dallas and the Maternal Melodrama," *Home is Where the Heart Is*, 299-325.
- Young, Lola. "'Miscegenation' and the Perils of 'passing:' films from the 1950s and 1960s," *Fear of the Dark: Race, Gender and Sexuality in the Cinema* (London: Routledge, 1996), 84-114.