

UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN
Department of Languages, Literature and Cultural Studies

FREN 338
YOUTH IN FRENCH AND FRANCOPHONE CINEMA

Instructeur: Dr. Romain Chareyron

Bureau: Arts 422

Heures de bureau: Mardi/jeudi 12.30-14.00, ou sur rendez-vous.

E-mail: roc104@mail.usask.ca

Heures de cours: Mardi/Jeudi: 14.30-15.50

Salle: EDUC 2009

Manuel et textes

Il n'y a pas de manuel à acheter pour ce cours. Tous les textes étudiés seront disponibles sur Blackboard.

Films étudiés (par ordre chronologique et par ordre d'étude) :

Zéro de conduite (Jean Vigo, 1933)

Le Ballon rouge (Albert Lamorisse, 1956)

Les 400 coups (François Truffaut, 1959)

Jules et Jim (François Truffaut, 1962)

À nos amours (Maurice Pialat, 1982)

Mauvais Sang (Leos Carax, 1985)

Au Revoir les enfants (Louis Malle, 1987)

La Haine (Mathieu Kassovitz, 1995)

Mommy (Xavier Dolan, 2014)

Ma Vie de courgette My Life as a Zucchini (Claude Barras, 2016)

Les films suivants sont disponibles gratuitement sur le site *YouTube*:

Zéro de conduite : <https://www.youtube.com/watch?v=YUkW1LBuQcg>

Les films suivants sont disponibles gratuitement sur le site *Kanopy* :

Le Ballon rouge : <https://usask.kanopystreaming.com/video/red-balloon-0>

Les 400 coups : <https://usask.kanopystreaming.com/video/400-blows>

Jules et Jim : <https://usask.kanopystreaming.com/video/jules-and-jim>

À nos amours : <https://usask.kanopystreaming.com/video/nos-amours>

Au Revoir les enfants : <https://usask.kanopystreaming.com/video/au-revoir-les-enfants>

La Haine: <https://usask.kanopystreaming.com/video/la-haine>

Les films suivants sont à louer sur iTunes :

Mauvais Sang

Mommy

Ma Vie de courgette/My Life as a Zucchini

Tous les films doivent être vus en-dehors du cours, et chaque élève doit venir en cours en ayant vu le film.

Description du cours et objectifs

Ce cours a pour but de familiariser les étudiants au cinéma français et francophone, des années 1930 jusqu'au présent, en s'intéressant plus particulièrement à la question de la représentation de la jeunesse. En observant la manière dont certains réalisateurs ont choisi de représenter la jeunesse à des époques et dans des pays différents, nous discuterons des liens entre cinéma et société, en étudiant la manière dont ces films sont le reflet des bouleversements sociaux, économiques et politiques qui ont façonnés un pays. Nous nous pencherons également sur les principaux mouvements esthétiques qui ont accompagné la naissance et l'évolution du cinéma comme art à part entière. Enfin, ce cours sensibilisera les étudiants aux qualités narratives et esthétiques de l'art cinématographique, en ce que nous nous attacherons à analyser un film comme une œuvre plastique et artistique dont l'étude nécessite des outils analytiques adéquats.

À la fin de cours, les étudiants seront capables :

- de discuter de l'évolution du cinéma, de ses débuts jusqu'à l'époque actuelle.
- de repérer les principaux mouvements esthétiques qui ont accompagné l'évolution du cinéma.
- de discuter les liens entre cinéma et société.
- d'analyser un film sur un plan narratif et esthétique.
- de discuter de l'œuvre de certains réalisateurs majeurs dans le cinéma français et francophone, et de discuter de leur contribution à cet art.

Répartition des notes

Préparation	5%
Analyses critiques d'un film (2)	15%
Forum	10%
Examen de mi-session	15%
Présentation (15 minutes)	15%
Essai (première version et version finale)	20%
Projet final	20%

Préparation

Ce cours est en grande partie construit sur nos discussions, qui seront basées sur le visionnement des films ainsi que les articles sélectionnés pour chaque film. Il est donc indispensable que chaque étudiant vienne en cours préparé à partager ses opinions ainsi que ses questions par rapport aux œuvres choisies. Pour chaque film, vous trouverez un document de travail sur Blackboard, avec des questions liées au film et à l'article. Il est indispensable de répondre à ces questions avant de venir en cours, car nous utiliserons ces questions pour structurer notre discussion.

Chaque étudiant sera aussi en charge de présenter un des réalisateurs étudiés dans le cours, en fournissant une fiche biographique en début de cours. Chaque étudiant sera aussi en charge de résumer un des articles sélectionnés pour le cours. Pour cela, l'étudiant(e) devra résumer les points principaux de l'article et donner son opinion sur les propos de l'auteur de l'article.

Analyses critiques d'un film

Durant le semestre, vous devrez me remettre 2 courtes analyses critiques de deux des films sélectionnés pour le cours. Chaque analyse devra faire environ 1 page et se baser sur un aspect spécifique du film, d'un point de vue esthétique ou de mise en scène. Il ne s'agit pas ici de discuter de l'histoire du film, mais de la manière dont l'histoire est mise en images. Pour cela, vous devrez étudier un élément qui vous paraît intéressant dans le film (l'éclairage ; les costumes ; les mouvements de caméra ; le jeu des acteurs ; etc.) et développer votre argumentation en utilisant des exemples précis du film. Vous trouverez le lexique de la mise en scène de cinéma, ainsi que des articles sur des aspects précis de l'esthétique, sur Blackboard.

Forum

Pour chaque film étudié, vous devrez poster un commentaire sur le forum, situé sur Blackboard. Votre commentaire devra porter sur le film et/ou sur l'article étudié en lien avec le film.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la manière d'écrire votre commentaire sur le forum de Blackboard.

Dates de soumission des commentaires sur le forum :

Film	Date limite de soumission sur le forum
<i>Zéro de conduite/Le Ballon rouge</i>	Jeudi 11 janvier 12.00PM
<i>Les 400 coups</i>	Jeudi 18 janvier 12.00PM
<i>Jules et Jim</i>	Jeudi 25 janvier 12.00PM
<i>À nos amours</i>	Jeudi 1 ^{er} février 12.00PM
<i>Mauvais sang</i>	Jeudi 8 février 12.00PM
<i>Au revoir les enfants</i>	Lundi 27 février 12.00PM
<i>La Haine</i>	Lundi 6 mars 12.00PM
<i>Mommy</i>	Lundi 20 mars 12.00PM
<i>Ma Vie de courgette</i>	Jeudi 29 mars 12.00PM

Examen de mi-session

L'examen de mi-session portera sur les films et les textes étudiés en cours, ainsi que sur les différents mouvements esthétiques de l'histoire du cinéma discutés en classe. L'examen comportera des questions à choix multiples ainsi que des questions de rédaction plus approfondies.

Présentation

Par groupes de 2, vous devrez choisir parmi un des sujets proposés par l'enseignant. Dans votre présentation, vous devrez (a) donner des informations biographiques sur le réalisateur (b) articuler votre présentation autour d'éléments esthétiques et narratifs précis (c) illustrer vos commentaires par des exemples précis du film, avec des extraits de scènes.

Essai

Vous devrez écrire un essai d'une longueur de 3 pages. Cet essai sera basé sur une des sujets proposés par l'enseignant et devra comporter une analyse détaillée du ou des films retenus pour illustrer vos commentaires. Votre essai devra comporter une analyse des aspects narratifs et esthétiques du film, où vous réutiliserez le vocabulaire propre à la mise en scène à propos duquel vous aurez lu et que vous aurez déjà mis en pratique dans vos critiques de films.

Vous devrez soumettre une première version de votre essai le ? Cette version devra fait apparaître les principaux points d'analyse de votre texte et devra être rédigé dans un français clair et avec un minimum d'erreurs de grammaire et de syntaxe. La première version compte pour 10% de la note finale pour ce travail, il est donc très important que vous soumettiez cette version à votre professeur.

Projet final

Votre projet final consistera en la réalisation d'un court film d'environ 5mins. Comme ce cours a pour sujet la jeunesse, votre film devra aussi aborder ce sujet. La préparation de ce projet se fera en plusieurs étapes :

- (1) l'écriture du scénario et des dialogues
- (2) le tournage du film
- (3) le montage

Pour réaliser ce film, vous pouvez utiliser une caméra digitale ou tout simplement votre Smartphone (ils sont assez performants pour que vous puissiez réaliser un travail de qualité).

Le but de ce travail n'est pas de réaliser un film de qualité professionnelle, mais de réutiliser de manière plus personnelle et créative les différentes informations que vous avez apprises concernant l'histoire du cinéma, son évolution et ses principaux mouvements esthétiques.

Nous aurons la visite de personnes de *Media Access and Production* pour vous donner des informations pratiques sur la manière de réaliser un film, ainsi que sur le matériel à utiliser. Vous aurez donc de l'aide tout au long de ce processus.

Vous aurez une semaine après la fin des cours pour compléter le projet final. Le projet sera donc à soumettre le vendredi 13 avril.

Integrity Defined (from the Office of the University Secretary)

The University of Saskatchewan is committed to the highest standards of academic integrity and honesty. Students are expected to be familiar with these standards regarding academic honesty and to uphold the policies of the University in this respect. Students are particularly urged to familiarize themselves with the provisions of the Student Conduct & Appeals section of the University Secretary Website and avoid any behavior that could potentially result in suspicions of cheating, plagiarism, misrepresentation of facts and/or participation in an offence. Academic dishonesty is a serious offence and can result in suspension or expulsion from the University.

All students should read and be familiar with the Regulations on Academic Student Misconduct (<http://www.usask.ca/secretariat/student-conduct-appeals/StudentAcademicMisconduct.pdf>) as well as the Standard of Student Conduct in Non-Academic Matters and Procedures for Resolution of Complaints and Appeals (<http://www.usask.ca/secretariat/student-conduct-appeals/StudentNon-AcademicMisconduct.pdf>)

For more information on what academic integrity means for students see the Student Conduct & Appeals section of the University Secretary Website at: <http://www.usask.ca/secretariat/student-conduct-appeals/forms/IntegrityDefined.pdf>

Examinations with Disability Services for Students (DSS)

Students who have disabilities (learning, medical, physical, or mental health) are strongly encouraged to register with Disability Services for Students (DSS) if they have not already done so. Students who suspect they may have disabilities should contact DSS for advice and referrals. In order to access DSS programs and supports, students must follow DSS policy and procedures. For more information, check <http://students.usask.ca/health/centres/disability-services-for-students.php>, or contact DSS at 966-7273 or dss@usask.ca.

Students registered with DSS may request alternative arrangements for mid-term and final examinations. Students must arrange such accommodations through DSS by the stated deadlines. Instructors shall provide the examinations for students who are being accommodated by the deadlines established by DSS.

Student Supports

Student Learning Services

Student Learning Services (SLS) offers assistance to U of S undergrad and graduate students. For information on specific services, please see the SLS web site <https://www.usask.ca/ulc/>.

Student and Enrolment Services Division

The Student and Enrolment Services Division (SESD) focuses on providing developmental and support services and programs to students and the university community. For more information, see the SESD web site <http://www.usask.ca/sesd/>.

College Supports

Students in Arts & Science are encouraged to contact the Undergraduate Student Office and/or the Trish Monture Centre for Success with any questions on how to choose a major; understand program requirements; choose courses; develop strategies to improve grades; understand university policies and procedures; overcome personal barriers; initiate pre-career inquiries; and identify career planning resources. Contact information is available at: (<http://artsandscience.usask.ca/undergraduate/advising/>)

Treaty Acknowledgement

As we gather here today, we acknowledge we are on Treaty Six Territory and the Homeland of the Métis. We pay our respect to the First Nation and Métis ancestors of this place and reaffirm our relationship with one another.

University Grading System

90-100
Exceptional

A superior performance with consistent strong evidence of

- a comprehensive, incisive grasp of the subject matter;
 - an ability to make insightful critical evaluation of the material given;
 - an exceptional capacity for original, creative and/or logical thinking;
 - an excellent ability to organize, to analyze, to synthesize, to integrate ideas, and to express thoughts fluently.
-

80-90
Excellent

An excellent performance with strong evidence of

- a comprehensive grasp of the subject matter;
 - an ability to make sound critical evaluation of the material given;
 - a very good capacity for original, creative and/or logical thinking;
 - an excellent ability to organize, to analyze, to synthesize, to integrate ideas, and to express thoughts fluently.
-

70-79
Good

A good performance with evidence of

- a substantial knowledge of the subject matter;
 - a good understanding of the relevant issues and a good familiarity with the relevant literature and techniques;
 - some capacity for original, creative and/or logical thinking;
 - a good ability to organize, to analyze and to examine the subject material in a critical and constructive manner.
-

60-69
Satisfactory

A generally satisfactory and intellectually adequate performance with evidence of

- an acceptable basic grasp of the subject material;
 - a fair understanding of the relevant issues;
 - a general familiarity with the relevant literature and techniques;
 - an ability to develop solutions to moderately difficult problems related to the subject material;
 - a moderate ability to examine the material in a critical and analytical manner.
-

50-59
Minimal Pass

A barely acceptable performance with evidence of

- a familiarity with the subject material;
- some evidence that analytical skills have been developed;
- some understanding of relevant issues;
- some familiarity with the relevant literature and techniques;
- attempts to solve moderately difficult problems related to the subject material and to examine the material in a critical and analytical manner which are only partially successful.

<50
Failure

An unacceptable performance

Calendrier

Semaine	Mardi	Jeudi
#1 (2; 4 janvier)		-Présentation du cours -Introduction : (a) Histoire du cinéma français
#2 (9; 11 janvier)	(b) Histoire du cinéma français Visite de <i>Media Access and Production</i>	Films : <i>Zéro de conduite/Le Ballon rouge</i> Lecture : -Article sur <i>Zéro de conduite</i> (Alain Singerman, « Apprentissage du cinéma français ») Répondre aux questions sur le document de travail.
#3 (16; 18 janv.)	Films : <i>Zéro de conduite/Le Ballon rouge</i> Finir de répondre aux questions sur le document de travail.	Film : <i>Les 400 coups</i> Lectures : -Informations sur la Nouvelle Vague (Robert J. Berg « À la rencontre du cinéma français ») -Article sur <i>Les 400 coups</i> (Couty/Douin « Histoire(s) de films français ») Répondre aux questions sur le document de travail.
#4 (23; 25 janv.)	Film : <i>Les 400 coups</i> Finir de répondre aux questions sur le document de travail.	Film : <i>Jules et Jim</i> Lecture : Article sur <i>Jules et Jim</i> (Alain Singerman, « Apprentissage du cinéma français ») Répondre aux questions sur le document de travail.
#5 (30 janv.; 1 février)	Film : <i>Jules et Jim</i> Finir de répondre aux questions sur le document de travail.	Film : <i>À nos amours</i> Lectures : -Article sur <i>À nos amours</i> (Couty/Douin « Histoire(s) de films français ») -Article « Une Question de génération » (René Prédal, « À nos amours ») Répondre aux questions sur le document de travail.

#6 (6; 8 février)	<p>Film : <i>A nos amours</i> Finir de répondre aux questions sur le document de travail.</p> <p>Première analyse critique de film à remettre</p>	<p>Film : <i>Mauvais sang</i> Lectures : Extraits du livre « L'esthétique publicitaire dans le cinéma français des années 80 » (Journot) -« Le contexte socio-économique et culturel des années 80 (pp.9-14) -« La Mémoire fantasmée dans <i>Mauvais sang</i> » (pp.35-39) -Article sur <i>Mauvais sang</i> (Couty/Douin « Histoire(s) de films français ») -Analyses du film (pp.74-87) Répondre aux questions sur le document de travail.</p>
#7 (13; 15 févr.)	<p>Film : <i>Mauvais sang</i> Lecture : Dernier extrait du livre « L'esthétique publicitaire dans le cinéma français des années 80 » (Journot) -Analyses du film (pp.74-87) Finir de répondre aux questions sur le document de travail.</p>	<p style="text-align: center;">Examen de mi-session <i>Les révisions pour l'examen seront communiquées en cours</i></p>
#8 (20; 22 févr.)	Winter Break	Winter Break
#9 (27 févr.; 1 mars)	<p>Film : <i>Au Revoir les enfants</i> Lecture : Article « L'Évidence de la plénitude » (René Prédal, « Louis Malle ») Répondre aux questions sur le document de travail.</p>	<p>Film : <i>Au Revoir les enfants</i> Finir de répondre aux questions sur le document de travail.</p> <p style="text-align: center;">Première version de l'essai à remettre</p>
#10 (6; 8 mars)	<p>Film : <i>La Haine</i> Lecture : Article « Le cinéma de banlieue : un genre instable » (Carole Milleliri) Répondre aux questions sur le document de travail.</p>	<p>Film : <i>La Haine</i> Finir de répondre aux questions sur le document de travail</p>
#11 (13; 15 mars)	Session de travail sur le projet final	Présentations <i>3 groupes présentent</i>

#12 (20; 22 mars)	Film : <i>Mommy</i> Lectures : -Article « Cinéma québécois » -Article « Xavier Dolan et la malédiction de la Mommy » Répondre aux questions sur le document de travail.	Film : <i>Mommy</i> Finir de répondre aux questions sur le document de travail Deuxième analyse critique de film à remettre
#13 (27; 29 mars)	<p style="text-align: center;">Présentations <i>3 groupes présentent</i></p>	Film : <i>Ma Vie de courgette</i> Lectures : -Article « La Résilience par les objets » (Serge Tisseron, revue « Cerveau et Psycho ») - Autre texte à ajouter Répondre aux questions sur le document de travail.
#14 (3; 5 avril)	Film : <i>Ma Vie de courgette</i> Finir de répondre aux questions sur le document de travail	Session de travail sur le projet final Version finale de l'essai à remettre