

Théorie, histoire de l'art et esthétique du cinéma 2 : « Les représentations audiovisuelles à l'intersection des approches culturelles »

Infos pratiques

- > ECTS : 5.0
- > Nombre d'heures : 24.0
- > Niveau d'étude : BAC +4
- > Période de l'année : Enseignement huitième semestre
- > Méthodes d'enseignement : En présence
- > Forme d'enseignement : Cours magistral
- > Ouvert aux étudiants en échange : Oui
- > Composante : Philo, Info-Comm, Langues, Littératures & Arts du spectacle
- > Code ELP : 4L8CM05P

Présentation

À partir de la lecture de textes canoniques des cultural studies et des divers courants associés, ce séminaire a pour vocation d'approfondir les approches culturelles dans leur articulation avec les études filmiques selon trois niveaux d'analyse : la production ; les représentations ; la réception (publics et usages). A partir d'études de cas variées (allant des films, des séries télévisées, en passant par les clips musicaux), il interrogera les représentations des identités et la construction des rapports de pouvoir notamment à partir des paramètres de genre, race, classe, sexualité, handicap. Seront également abordés la question des différents regards (male, female, queer, white, oppositional, imperial, post-colonial gaze).

Objectifs

L'objectif de ce séminaire est d'introduire aux concepts et aux outils des approches culturelles (cultural, gender, queer studies ; critical race, crip theory) afin d'analyser les enjeux socio-culturels des productions audiovisuelles.

Évaluation

M3C en 2 sessions

- Régime standard session 1 - avec évaluation terminale (1 seule note 100%) : écrit (3 heures)
- Régime dérogatoire session 1 (1 seule note 100%) : écrit (3 heures)
- Session 2 dite de rattrapage (1 seule note 100%) : écrit (3 heures)

Pré-requis nécessaires

- Connaissances en études cinématographiques (histoire et théorie du cinéma)
- Maîtrise des outils de l'analyse filmique (méthode, vocabulaire, repères historiques)
- Capacité à conceptualiser et problématiser
- Maîtrise de l'expression écrite et orale en langue française

Compétences visées

- Maîtriser les outils des approches culturelles ;
- Croiser les paramètres de genre, race, classe, sexualité, handicap dans l'analyse des représentations ;
- Développer une lecture intersectionnelle des œuvres.

Bibliographie

Burch Noël, « Double speak : De l'ambiguïté tendancielle du cinéma hollywoodien », Réseaux, N°99, 2000, p.99-130

Dyer Richard, The Matter of Images : Essays on Representation, Routledge, 1993

Dyer Richard, White, Routledge, 1997

Hall Stuart, « Codage/décodage », Réseaux, n°68, 1994, p. 27-39

Mulvey Laura, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Screen, Vol.16, N°3, 1975, p.6-18

Norden Martin F., The Cinema of Isolation, Rutgers University Press, 1994

Russo Vito, The Celluloid Closet : Homosexuality in the Movies, Harper & Row, 1981

Des indications bibliographiques spécifiques (relatives aux films et aux problèmes abordés lors de chaque séance) seront communiquées au début du semestre.