

Programme des séances

☞ à lire/voir pour le cours
+ lecture/visionnage conseillé
* en référence à la BCU (jusqu'en automne 2016)

s1. 22 fév. Introduction : la notion de genre, les genres à Hollywood

Textes :

- * + Raphaëlle MOINE, *Les Genres du cinéma*, Paris, Nathan, 2002.
- * + Jacqueline NACACHE, « Hollywood, terre des genres », *Le Film hollywoodien classique*, Paris, Nathan, 1995, p. 15-24.

I. LES GRANDES ÉTAPES DE LA THÉORIE GÉNÉRIQUE

s2. 29 fév. La première vague théorique : approches iconographiques et structuralistes

Distribution du résumé, du programme des séances et de la bibliographie

Textes :

- * + Edward BUSCOMBE, « The Idea of Genre in the American Cinema », *Screen*, vol. 1, n° 2, mars-avril 1970, p. 33-45 ; repris in Barry Keith Grant (dir.), *Film Genre Reader IV*, Austin, University of Texas Press, 2012, p. 12-26.
- * + Jim KITSES, « Authorship and Genre : Notes on the Western », *Horizons West. Studies of Authorship Within the Western*, Bloomington et Londres, Indiana University Press, 1969, p. 7-27.

[Pas de cours le lundi 7 mars : leçons d'épreuve concernant la mise au concours du poste de Professeur ordinaire en cinéma]

s3. 14 mars. Pour une théorie sociale des genres : approches idéologiques et rituelles

Consignes pour les travaux écrits et les examens

Textes :

- * + Judith HESS WRIGHT, « Genre Films and the Status Quo », *Jump Cut*, n° 1, mai-juin 1975, p. 16-18, repris dans Barry Keith Grant (dir.), *Film Genre Reader IV*, Austin, University of Texas Press, 2012, p. 60-68
- * + Thomas SCHATZ, « Film Genre and the Genre Film », *Hollywood Genres. Formulas, Filmmaking and the Studio-System*, Philadelphie, Temple University Press, 1981, p. 14-41.

s4. 21 mars. L'approche sémantico-syntaxico-pragmatique de Rick Altman

Textes :

- ☞ Rick ALTMAN, « A Semantic/Syntactic Approach to Film Genre », *Cinema Journal*, vol. 23, n° 3, printemps 1984, p. 6-18 ; repris dans *Film/Genre* [1999], Londres, British Film Institute, 2006, p. 216-225.
- + Rick ALTMAN, « Emballage réutilisable : les produits génériques et le processus de recyclage », *Iris*, n° 20, « Sur la notion de genre au cinéma », automne 1995, p. 13-30.

[Pas de cours le lundi 28 mars : vacances de Pâques]

II. LECTURES ET RELECTURES GÉNÉRIQUES DU CLASSICISME HOLLYWOODIEN

s5. 4 avril. Définir le mélodrame

Films :

- * + *Leave Her to Heaven*, John Stahl, 1945
- * 📺 *All That Heaven Allows*, Douglas Sirk, 1955
- * + *Written on the Wind*, Douglas Sirk, 1956

Textes :

- * 📺 Thomas ELSAESSER, « Tales of Sound and Fury : Observations on the Family Melodrama », *Monogram*, n° 4, 1973, p. 2-15 ; repris in Barry Keith Grant (dir.), *Film Genre Reader IV*, Austin, University of Texas Press, 2012, p. 433-462.
- * + Geoffrey NOWELL-SMITH, « Minnelli and Melodrama », *Screen*, vol. 18, n°2, été 1977, p. 113-119, repris dans Marcial Landy (dir.), *Imitations of life. An Reader on Film & Television Melodrama*, Détroit, Wayne State University Press, 1991, p. 268-274.
- * + Laura MULVEY, « Notes on Sirk and Melodrama », *Movie*, n° 25, hiver 1977, p. 53-56 ; repris in Laura Mulvey, *Visual and Other Pleasures* [1989], Basingstoke & New York, Palgrave Macmillan, 2009, p. 41-46.
- + John MERCER & Martin SHINGLER, *Melodrama. Genre, Style, Sensibility*, Londres et New York, Wallflower Press, 2004.

s6. 11 avril. Critique féministe et *woman's film*

Films :

- * 📺 *Stella Dallas*, King Vidor, 1937
- * 📺 *Mildred Pierce*, Michael Curtiz, 1945
- * + *Imitation of Life*, Douglas Sirk, 1959

Textes :

- * + Mary Ann DOANE, *The Desire to Desire. The Woman's Film of the 1940s*, Bloomington, Indiana University Press, 1987.
- * 📺 Linda WILLIAMS, « *Mildred Pierce*, la Seconde Guerre mondiale et la théorie féministe du cinéma » [1988], traduit par Valérie Hébert et Bérénice Reynaud, in Ginette Vincendeau & Bérénice Reynaud (dir.), *CinémAction*, n°67, « 20 ans de théories féministes sur le cinéma », 2e trimestre 1993, p. 113-120.
- * 📺 Linda WILLIAMS, « Autre chose qu'une mère : *Stella Dallas* et le mélodrame maternel » [1984], traduit par Noël Burch, in Noël Burch (dir.), *Revoir Hollywood. La nouvelle critique anglo-américaine*, Paris, Nathan, 1993, p. 46-74.
- * + Jeanine BASINGER, *A Woman's View. How Hollywood Spoke to Women, 1930-1960*, Londres, Chatoo and Windus, 1993.

s7. 18 avril. Mélodrame et masculinité(s) : le « *male weepie* »

Films :

- * 📺 *The Cobweb*, Vincente Minnelli, 1955
- + *Tea and Sympathy*, Vincente Minnelli, 1956
- * + *Home From the Hill*, Vincente Minnelli, 1959

Texte :

- * 📺 Thomas SCHATZ, « The Family Melodrama », *Hollywood Genres. Formulas, Filmmaking and the Studio System*, Austin, The University of Texas Press, 1981, p. 221-260.
- + Tom LUTZ, « Men's tears and the Roles of Melodrama », in Milette Shamir & Jennifer Travis (dir.), *Boys Don't Cry ? Rethinking Narratives of Masculinity and Emotion in the U.S.*, New York, Columbia University Press, 2002, p. 195-204.

s8. 25 avril. *That's Entertainment ! : utopie et réflexivité du musical*

Film :

- * 📺 *Gold Diggers of 1933*, Mervyn LeRoy, 1933
- * + *On the Town*, Stanley Donen & Gene Kelly, 1949
- * 📺 *The Band Wagon*, Vincente Minnelli, 1955
- * + *Funny Face*, Stanley Donen, 1957

Textes :

- * + Richard DYER, « Entertainment and Utopia », *Movie*, n° 24, printemps 1977, p. 2-13 ; repris dans Richard Dyer, *Only Entertainment* [1992], Londres et New York, Routledge, 2002, p. 19-35.
- * 📺 Jane FEUER, « The Self-Reflexive Musical and the Myth of Entertainment », *Quarterly Review of Film Studies*, vol. 2, n° 3, août 1977, p. 313-326 ; repris dans Barry Keith Grant (dir.), *Film Genre Reader IV*, Austin, University of Texas Press, 2012, p. 433-462.

s9. 2 mai : *That's camp ! L'incongruité des productions MGM des années 1950*

Film :

- * 📺 *Singin' in the Rain*, Stanley Donen & Gene Kelly, 1952

Textes :

- * + Steve COHAN, « Dancing With Balls : Sissies, Sailors and the Camp Masculinity of Gene Kelly », *Incongruous Entertainment. Camp, Cultural Value, and the MGM Musical*, Durham et Londres, Duke University Press, 2005, p. 149-199.
- * 📺 Steve COHAN, « What a Glorious Classic : Singin' in the Rain and Mass Camp Recycling », *Incongruous Entertainment. Camp, Cultural Value, and the MGM Musical*, Durham et Londres, Duke University Press, 2005, p. 200-245.

III. EN MARGE DU *MAINSTREAM* : FILMS FANTASTIQUES ET *MONSTER THEORY*

s10. 9 mai. Le retour du refoulé : les cauchemars américains des années 1930

Film :

- * + *Dracula*, Tod Browning, 1931
- * 📺 *Murders in the Rue Morgue*, Robert Florey, 1932
- * + *King Kong*, Merian C. Cooper & Ernest B. Schoedsack, 1933

Textes :

- 📺 Robin WOOD, « Le retour du refoulé » [1978], traduit par Frank Lafond, in Frank Lafond (dir.), *Cauchemars américains. Fantastique et horreur dans le cinéma moderne*, Liège, Editions du Céfal, 2003, p. 15-34.
- * + Alison PEIRSE, *After Dracula. The 1930s Horror Film*, Londres, I.B. Tauris, 2013.

[Pas de cours le lundi 16 mai : lundi de Pentecôte]

s11. 23 mai. Entre *female gothic* et *monster movie* : le fantastique durant la guerre

Films :

- * 📺 *Cat People*, Jacques Tourneur, 1942
- * + *Phantom Lady*, Robert Siodmak, 1944

Texte :

- 📺 Tim SNELSON, « Rebecca Meets the Wolfman at RKO : The Emergence of the Female Monster Cycle, 1942-1943 », *Phantom Ladies. Hollywood Horror and the Home Front* (2014), Nouveau-Brunswick et Londres, Rutgers University Press, 2014.

s12. 30 mai : *A Story of Modern Science ? La science-fiction des années 1950*

Film:

* 📺 *The Thing From Another World*, Howard Hawks, 1951

Texte :

* + Vivian SOBCHACK, « The Limits of Genre : Definitions and Themes », *Screening Space. The American Science Fiction Film* [1987], seconde édition revue et augmentée, Nouveau-Brunswick et Londres, Rutgers University Press, 1999, p. 17-63.