

Gabarit du cours

Sigle du cours : ESP 2400

Titre du cours : Cinéma et littératures hispaniques

Trimestre : Automne 2021

Titulaire du cours : Gabrielle Pannetier Leboeuf

Coordonnées : gabrielle.pannetier.leboeuf@umontreal.ca

1. Objectifs et contenu du cours :

L'objectif général de ce cours, donné en français, est d'identifier et de décrire certains produits cinématographiques hispano-américains et espagnols des vingtième et vingt-et-unième et de les situer dans leur contexte de production et de réception ainsi que dans leurs rapports à la littérature. Les objectifs spécifiques du cours sont les suivants :

- (1) Dresser un panorama historique du cinéma hispanique et discuter de quelques films, mouvements (tels que le cinéma politique ou militant), genres (tels que le mélodrame ou le film d'horreur) et réalisatrices ou réalisateurs marquant.e.s des aires culturelles de l'Amérique hispanique et de l'Espagne à partir de certains films présentés en classe.
- (2) Situer les produits cinématographiques étudiés dans leur contexte de production et de réception en soulignant, par exemple, les différences régionales qui distinguent les cultures péninsulaires et hispano-américaines, les événements politiques et sociaux qui permettent de comprendre l'ancrage des œuvres dans leur contexte historique et les distinctions entre la « haute culture » cinématographique et la culture cinématographique dite « populaire » et commerciale.
- (3) Mettre en relation la production cinématographique et la production littéraire hispaniques à partir d'œuvres et d'extraits fournis, et décrire les liens qui unissent ces deux types de productions culturelles en Amérique hispanique et en Espagne.

2. Liste (provisoire) des textes à l'étude :

Œuvres étudiées :

- Ismael Rodríguez. *Nous les pauvres (Nosotros los pobres)*, Mexique, 1948)
- Luis Buñuel. *Viridiana* (Espagne, 1961)
- Luis Buñuel. *Tristana* (Espagne, 1970; film suggéré)
- Tomás Gutiérrez Alea. *Mémoires du sous-développement (Memorias del subdesarrollo)*, Cuba, 1968)
- Tomás Gutiérrez Alea. *Fraise et chocolat (Fresa y chocolate)*, Cuba, 1993; film suggéré)
- Víctor Erice. *L'esprit de la ruche (El espíritu de la colmena)*, Espagne, 1973)
- Luis Puenzo. *L'histoire officielle (La historia oficial)*, Argentine, 1985)
- José Juan Bigas Luna. *Jambon, jambon (Jamón, jamón)*, Espagne, 1992)
- Alejandro Amenábar. *Ouvre les yeux (Abre los ojos)*, Espagne, 1997)
- Alejandro Amenábar. *Tesis* (Espagne, 1996; film suggéré)
- Alejandro González Iñárritu. *Amours chiennes (Amores perros)*, Mexique, 2000)
- Lucrecia Martel. *La ciénaga (The Swamp)*, Argentine, 2001)
- Jaume Balagueró et Paco Plaza. *[Rec]* (Espagne, 2007)
- Guillermo del Toro. *Le labyrinthe de Pan (El laberinto del fauno)*, Espagne/Mexique, 2006; film suggéré)

Claudia Llosa. *Fausta (La teta asustada)*, Pérou, 2009)
Oscar D. López. *El Rayo de Sinaloa* (Mexique, 2015)
Lupillo Rivera. 2012. *El Rayo de Sinaloa* (Mexique, 1994; vidéoclip en espagnol)
Ely Quintero. *4 damas en 300* (Mexique, 2011; vidéoclip en espagnol)
Enrique Murillo. *El Chrysler 300: El corrido de Chuy y Mauricio* (Mexique, 2008; film suggéré en espagnol)

Lectures théoriques et complémentaires obligatoires :

Jesús Martín-Barbero. 2002. *Des médias aux médiations : Communication, culture et hégémonie* (extraits)
Benito Pérez Galdós. 1895. *Halma* (extraits)
Marcel Oms. 1985. *Don Luis Buñuel* (extraits)
Charles Tesson. 2007. *Théâtre et cinéma* (extraits sur Luis Buñuel)
Nancy Berthier. 2005. *Tomás Gutiérrez Alea et la Révolution cubaine* (extraits)
Camilo José Cela. 1950. *La ruche (La colmena)*, extraits)
Maurice Maeterlinck. 1901. *La vie des abeilles* (extraits)
Anne Dulphy. 1992. *Histoire de l'Espagne de 1814 à nos jours* (extraits)
Ernesto Sábato. Introduction à *Nunca Más*, rapport de la CONADEP
Elisabeth De Bourqueney. 1986. « L'histoire officielle [À propos du film *L'histoire officielle* de Luis Puenzo] »
Thierry Maliniak. 1990. *Les Espagnols : La Movida européenne. La décennie socialiste* (extraits)
Pascale Thibaudeau. 2007. « Réalités virtuelles et destins manipulés à travers *Ouvre les yeux* d'Alejandro Amenábar et *Nadie conoce a nadie* de Mateo Gil »
Ignacio Sánchez Prado. 2006. « *Amores perros* : Exotic Violence and Neoliberal Fear »
Alejandro Ricagno. 1999. « Les nouveaux réalisateurs argentins : Le cinéma dans les plis ou l'autre indépendance »
Julie Ravary. 2013. « Contextes de production en Argentine : Le cinéma durant la dictature militaire et le *Nuevo cine argentino* »
Cristina Piccino. 2002. « *La Ciénaga*, métaphore du désastre argentin »
Sergi Ramos Alquezar. 2011. « Le fantastique espagnol, une approche historique du genre »
Marie-Soledad Rodriguez. 2011. « NO-DO, REC et REC2 : métadiscours et regards sur la société »
Silvina Benevent Gonzalez. 2010. « La mémoire de la peur dans *La teta asustada* de Claudia Llosa »
Emmanuel Vincenot. 2010. « *Narcocine* : la descente aux enfers du cinéma populaire mexicain »

Lectures suggérées :

Claude Murcia. 1998. *Nouveau roman, Nouveau cinéma* (extraits)
Michel Serceau. 2001. *Étudier le cinéma* (extraits)
Maurice Drouzy. 1978. *Luis Buñuel, architecte du rêve* (extraits)
Florence Fix. 2011. *Le mélodrame : la tentation des larmes*
Tomás Pérez Turrent et José de la Colina. 1993. *Conversations avec Luis Buñuel* (extraits)
Isabel Lincoln Strange Reséndiz. 2019. « *Susana* (1950) y *Viridiana* (1961), de Luis Buñuel: personajes y relatos bíblicos. El intercambio dialógico y la carnavalización »
Emmanuel Larraz. 1992. « Érotisme et humour dans *Viridiana* de Luis Buñuel »
Fernando Solanas et Octavio Getino. 1969. « Vers un troisième cinéma »
Monique Roumette. 1998. « Espagne "année zéro". Deux notes prétextes : doux Frankenstein, inquiétant Maeterlinck, et quelques remarques sur l'écriture d'un film de Victor Erice »
Emmanuel Larraz. 2005. « *L'Esprit de la Ruche* de Víctor Erice et l'énigme du mal »
Dominique Heches. 2010. « Histoire d'histoires, histoire d'images »
Guy Debord. 1967. *La société du spectacle* (extraits)

Bethany Florence Williams. 2020. « La transición de una España tradicional a una moderna y globalizada en *Jamón, jamón*, de Bigas Luna »
Cristina Moreiras Menor. 2000. « Spectacle, Trauma and Violence in Contemporary Spain »
Nancy Berthier. 2007. « Voir ou ne pas voir : la fonction du hors-champ dans *Tesis* »
Monica Haïm. 2001. « Amours chiennes : Le hasard et l'argent »
Roberto Esposito. 2008. *Communauté, immunité, biopolitique* (extraits)
Pablo Salinas. 2016. « El mar en la representación cinematográfica de la migración interna en el Perú: de *Gregorio a La teta asustada* »
Arturo Pérez-Reverte. 2002. *La Reina del Sur* (extraits)
Sayak Valencia. 2014. *Capitalismo Gore* (extraits)
Carlos Belmonte Grey. 2018. « Loz Brotherz Films, paradigma del cine narco televisivo y uso de la memoria presente »

3. Organisation du cours :

Ce cours est donné en modalité hybride, à raison d'un cours sur trois en présentiel sur le campus et de deux cours sur trois à distance, par vidéoconférence sur la plateforme Zoom. Les cours en présentiel et à distance sont donnés en alternance. Toutes les séances, en présentiel et à distance, sont données de façon synchrone (à l'horaire prévu du cours). L'espace StudiUM du cours est également mobilisé pour le suivi du travail asynchrone de l'étudiant.e, le dépôt de documents numériques (lectures, liens vers les films, diapositives et ressources diverses), la remise des devoirs et la tenue des examens. Le visionnement des œuvres et la lecture des textes préparatoires est obligatoire avant chaque cours afin que l'étudiant.e arrive préparé.e à la session de cours synchrone. Le cours est composé de présentations magistrales de l'enseignante, qui sont accompagnées de diapositives et de projections vidéo, mais également de discussions en petits et grands groupes portant sur l'analyse et l'interprétation des œuvres et des textes à l'étude. La participation active de chaque étudiant.e est requise pour le bon fonctionnement du cours.

4. Modalités d'évaluation prévues :

Travaux courts à remettre pendant la session (2) (3 pages chacun) : 2 X 20% = 40%. L'étudiant.e choisit les 2 thèmes sur lesquels elle ou il désire disserter parmi les 12 sujets présentés tout au long du cours. Il est possible de remettre jusqu'à 3 travaux ; l'enseignante gardera alors les 2 meilleures notes.

Examen partiel (sur StudiUM) : 30%. L'examen se fera à livre ouvert, en permettant l'accès aux notes de cours, aux diapositives du cours et aux lectures. Si le cours de l'examen est prévu à distance, il sera tenu sur Zoom avec caméras allumées pendant toute la durée de l'examen.

Examen final (sur StudiUM) : 30%. L'examen se fera à livre ouvert, en permettant l'accès aux notes de cours, aux diapositives du cours et aux lectures. Si le cours de l'examen est prévu à distance, il sera tenu sur Zoom avec caméras allumées pendant toute la durée de l'examen.

Note : Les travaux et les examens sont rédigés en français, mais la rédaction en espagnol peut être acceptée comme mesure d'accommodement.