

Sigle du cours : LCO 2070

Titre du cours : Poésie comme pratique conceptuelle

Trimestre : Hiver 2021

Titulaire du cours : Adina Vukovic

Coordonnées : adina.mihaela.blanariu.1@umontreal.ca

1. Objectifs et contenu du cours :

Ce cours vise à donner aux étudiants les outils théoriques et méthodologiques pour analyser de différentes traditions poétiques et leurs modalités de conceptualisation et de figuration du monde et de l'individu dans le contexte de l'apparition et du développement du médium cinématographique.

Au tournant du XXe siècle, la découverte des frères Lumières entraîne un changement de paradigme. Les poètes démontrent un vif intérêt pour le cinéma, car ils saisissent son riche potentiel poétique. Sous l'influence du nouveau médium, des possibilités inédites d'évolution semblent s'offrir au genre poétique.

Si le cinéma est pour Jean Epstein « le plus puissant moyen de poésie », pour Jean Cocteau, il est un « véhicule de poésie incomparable ». Apollinaire est l'un des premiers qui manifestent un fort enthousiasme pour ce médium et il l'intègre dans ce qu'il appelle « l'esprit nouveau ». Les poètes s'impliquent de plus en plus dans la réalisation des œuvres cinématographiques et l'on assiste même à l'apparition des formes hybrides comme le *ciné-poème*.

Ce cours s'intéresse à l'impact que le cinéma a eu sur les formes, les pratiques et les théories poétiques dès la fin du XIXe siècle jusqu'aujourd'hui. Ce cours se penche également sur l'influence exercée par la poésie sur le cinéma, ainsi que sur l'émergence et l'accomplissement du « cinéma de poésie », car, comme remarque à juste titre Raoul Ruiz, « le cinéma est condamné à être poétique ».

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

1. Guillaume Apollinaire, 1918, *L'esprit nouveau et les poètes*
2. Jean Epstein, 1921, *La Poésie d'aujourd'hui, un nouvel état d'intelligence*
3. Viktor Chklovski, 1927, *Poésie et prose au cinéma*
4. Antonin Artaud, 1927, *La Coquille et le Clergyman*
5. Benjamin Fondane, 1928, *Trois scenarii*
6. Federico García Lorca, 1929, *Voyage dans la lune*
7. Jean Cocteau, 1945-1949, *Le film, véhicule de poésie, Poésie et films, La poésie au cinématographe*
8. Maya Deren, 1953, *Poetry and the Film*
9. Pier Paolo Pasolini, 1972, *Expérience hérétique*
10. Andrei Tarkovski, 1989, *Le temps scellé*
11. Riccardo Zipoli, 2014, *Still Images: Kiarostami's Poetry and Cinema*

3. Organisation du cours (facultatif) :

Ce cours est adapté à l'enseignement en ligne (sur la plateforme Zoom).

Dans le but de rendre plus facile la compréhension ainsi que la rétention des notions présentées dans le cours, les exposés magistraux s'appuieront sur des présentations PowerPoint et sur d'autres documents audiovisuels (extraits de films, enregistrements sonores, etc.).

Dans le *StudiUM*, les étudiantes et les étudiants auront accès au plan de cours et aux autres documents présentés dans le cours. Le plan de cours sera commenté lors de la première séance de cours.

4. Modalités d'évaluation prévues :

Un travail de mi-session (de 6 à 8 pages)

Un travail final (de 6 à 8 pages)

Un compte rendu critique d'un texte de la bibliographie (de 2 à 3 pages)