

HUM-233

Histoire et théorie du cinéma

Courcoux Charles-Antoine

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	BA3	Opt.

Langue d'enseignement	français
Crédits	2
Session	Hiver
Semestre	Automne
Examen	Pendant le semestre
Charge	60h
Semaines	14
Heures	2 hebdo
Cours	2 hebdo
Nombre de places	80

Résumé

MASCULINITE ET TECHNOLOGIE DANS LE CINEMA AMERICAIN (1968-2014): Ce cours vise à introduire à l'étude des identités de genre (gender) à travers l'analyse des relations entre masculinité et technologie dans le cinéma américain contemporain.

Contenu

De *2001, l'Odyssée de l'espace* (1968) à *Avatar* (2009), en passant par *Star Wars* (1977-1983), « *Terminator* » (1984-2015) et *Matrix* (1999-2003), le cinéma américain construit ses modèles de masculinité dominante à partir d'un rapport antagoniste à la technologie. Or cet état de fait - qui dépasse de beaucoup le genre de la science-fiction - s'avère paradoxal dans le cadre d'une institution aussi technicienne que l'industrie hollywoodienne. Comment expliquer en effet la propension de ces films à déprécier l'un des fondements les plus nécessaires de l'industrie qui les produit ? N'est-il pas en plus surprenant que pareille opposition se fasse à une époque où l'Américain blanc n'a jamais disposé d'autant de richesses matérielles et de ressources techniques ? Situé à la croisée des études filmiques et des études genre (*gender studies*), ce cours s'appuiera sur une approche socio-historique du genre afin, d'une part, d'analyser la masculinité des héros du cinéma américain en tant que construction (narrative, esthétique et politique) et, d'autre part, de discuter le rapport que ces figurations entretiennent avec l'imaginaire social de leur époque. Au travers de l'étude de réalisations aussi différentes que *Duel* (1971), *Terminator* (1984), *WarGames* (1983), *L'Affaire Thomas Crown* (1999), *Matrix* (1999) ou *Gladiator* (2000), on s'attachera à faire l'histoire de la masculinité américaine pendant « l'ère postindustrielle ». Dans ce cours, qui s'appuiera sur des analyses de séquence détaillées, on veillera notamment à exposer les outils méthodologiques et théoriques qui permettent d'interroger la masculinité dans ses diverses dimensions.

Mots-clés

cinéma américain - masculinité - études de genre (*gender*) - culture contemporaine - technologie - féminisme - récit - personnage - histoire - analyse de film - nouveaux médias

Compétences requises**Cours prérequis obligatoires****Concepts importants à maîtriser****Acquis de formation**

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

- Reconnaître certains traits caractéristiques de l'accession d'un personnage à une masculinité d'ordre dominant au cinéma
- Analyser un extrait de film en décrivant sa dimension genrée à l'aide d'un vocabulaire spécialisé
- Construire une interprétation en collaboration avec d'autres étudiant.e.s
- Elaborer une hypothèse de travail à partir d'un film du cours
- Identifier les principales spécificités de la construction d'une identité de genre au cinéma
- Répondre à des questions à partir d'une séquence précise

Compétences transversales

- Faire preuve d'esprit critique
- Faire preuve d'inventivité
- Persévérer dans la difficulté ou après un échec initial pour trouver une meilleure solution.
- Recevoir du feedback (une critique) et y répondre de manière appropriée.

Méthode d'enseignement

Cours ex-cathedra avec des analyses de séquences.

Le matériel (articles à lire, ppt, etc.) sont mis en ligne sur la page Moodle du cours.

Travail attendu

Participation active au cours, notamment à travers des analyses de séquence communes.

Visionnement de films étudiés en cours.

Méthode d'évaluation

Deux tests sous la forme d'une série de questions à développement portant sur :

- la problématique générale du cours et ses enjeux ;
- l'explication d'une notion théorique liée à l'étude de films sous l'angle du genre (gender) ;
- l'analyse d'un extrait de film montré durant le test à trois reprises.

Encadrement

Office hours	Non
Assistants	Non
Forum électronique	Non
Autres	Pour toute question, adressez-vous à l'enseignant à la fin du cours ou par courriel : charles-antoine.courcoux@unil.ch

Ressources

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE (une bibliographie complète sera distribuée en cours)

- COURCOUX, Charles-Antoine, *Des machines et des hommes. Masculinité et technologie dans le cinéma américain contemporain*, Collection Emprise de vue, Genève, Georg éditeur, 2017.
- JEFFORDS, Susan, *Hard Bodies. Hollywood Masculinity in the Reagan Era*, New Brunswick, Rutgers University Press, 1994.
- TRAUBE, Elizabeth G., *Dreaming Identities: Class, Gender and Generation in 1980s Hollywood Film*, Boulder and Oxford, Westview Press, 1992.

- DORLIN, Elsa, *Sexe, genre et sexualités*, Paris, Presses Universitaires de France, 2008.
- HARK, Rae (dir.), *Screening the Male: Exploring Masculinities in Hollywood Cinema*, London, New York, Routledge, 1993.
- CONNELL, Robert, *Masculinities : Enjeux sociaux de l'hégémonie*, Paris, Editions Amsterdam, 2014 [1995].

Ressources en bibliothèque

- [Des machines et des hommes : masculinité et technologie dans le cinéma américain contemporain / Charles-Antoine Courcoux](#)
- [Hard bodies : Hollywood masculinity in the Reagan era / Susan Jeffords](#)
- [Sexe, genre et sexualité : introduction à la théorie féministe / Elsa Dorlin](#)
- [Screening the male : exploring masculinities in Hollywood cinema / ed. by Steven Cohan and Ina Rae Hark](#)
- [Masculinities : enjeux sociaux de l'hégémonie / Raewyn Connell ; sous la direction de Meoïn Hagège et Arthur Vuattoux](#)

Polycopiés

Pas de polycopié.

Liens Moodle

- <http://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=14195>