

COLUMBIA UNIVERSITY
UNDERGRADUATE PROGRAMS IN PARIS

PARIS ET LA FRANCE DANS LES CINÉMAS AMÉRICAIN ET FRANÇAIS
Une perspective transculturelle

Marc CERISUELO
French Studies OC3994
Automne 2019

Descriptif du cours

Depuis sa double invention par Thomas Edison et les frères Lumière, et sans présager du génie propre aux autres cinématographies dans le monde, le cinéma est aussi une histoire franco-américaine. Si la France apparaît comme la première puissance dans ce domaine jusqu'à la Première Guerre mondiale, elle a laissé sa place depuis cette époque aux États-Unis d'Amérique. Au même moment le cinéma populaire américain était reconnu sur le plan artistique par la cinéphilie française. Un partage est donc très tôt établi : Hollywood est la terre de la fiction, et la France la nation qui légitime l'avancée du septième art.

Dans ce cours d'histoire du cinéma, il s'agira d'abord de s'attarder sur quelques exemples américains (chez Chaplin, Lubitsch, Minnelli pour citer les noms les plus connus) de la représentation de Paris, et de s'interroger à la fois sur son indéniable qualité artistique mais aussi sur la persistance de certains clichés et stéréotypes (l'amour, la mode, le « bien-vivre »). Après ce moment introductif, nous passerons à l'étude du cinéma français depuis les années jusqu'à la période contemporaine. L'on tâchera de comprendre la spécificité de la création française en ce domaine, à travers l'œuvre de grands auteurs (Marcel Carné, Robert Bresson, Jacques Tati), l'importance capitale des deux côtés de l'Atlantique de mouvements célèbres comme la Nouvelle Vague (films de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Demy), jusqu'aux cinéastes contemporains qui, comme Arnaud Desplechin et Olivier Assayas, parviennent à conjuguer spectacle et autobiographie. Mais il s'agira surtout de saisir, dans une perspective rigoureusement transatlantique, et en s'attachant à la fois aux films, à la critique et aux discours, comment et pourquoi le cinéma français a toujours été à la fois le meilleur ami et le plus constant rival de Hollywood.

COURSE POLICIES AND EXPECTATIONS

- Attendance and participation are mandatory
- Each student is allowed one unjustified absence for the entire length of the course, with the exception of religious holidays
- Medical absences must be justified by a dated medical certificate from a French medical professional
- Each absence beyond the authorized threshold will lower the final grade by 1 point (i.e.: with one absence a 16 becomes a 15, etc.)
- In addition to attendance students should plan on being punctual. Please note that 3 lateness (10 minutes or more) are equivalent to 1 full absence
- All assignments handed in late without the authorization of the instructor will be penalized
- In addition to punctuality and motivation, students should do their best to be engaged critics and scholars, by participating actively in class, producing original work, and having pleasure in reading, writing and thinking

ÉVALUATION

- FIRST TEST (12,5 %)
- MID-TERM (25 %)
- PAPER (25 %)
- FINAL (25 %)
- PARTICIPATION (12,5%)

ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES EXPECTATIONS

Students needing academic adjustments or accommodations because of a documented disability should contact the administrative staff directly. All discussions will remain confidential.

COLUMBIA UNIVERSITY FACULTY STATEMENT ON ACADEMIC INTEGRITY

The intellectual venture in which we are all engaged requires of faculty and students alike the highest level of personal and academic integrity. As members of an academic community, each one of us bears the responsibility to participate in scholarly discourse and research in a manner characterized by intellectual honesty and scholarly integrity. Scholarship, by its very nature, is an iterative process, with ideas and insights building one upon the other.

Collaborative scholarship requires the study of other scholars' work, the free discussion of such work, and the explicit acknowledgement of those ideas in any work that inform our own. This exchange of ideas relies upon a mutual trust that sources, opinions, facts, and insights will be properly noted and carefully credited.

- In practical terms, this means that, as students,
- you must be responsible for the full citations of others' ideas in all of your research papers and projects
- you must be scrupulously honest when taking your examinations
- you must always submit your own work and not that of another student, scholar, or internet agent
- **In case of plagiarism, the student's assignment will be directly sent to the Director of the program and an F will be attributed to that particular assignment**

BIBLIOGRAPHIE

- Un « Reader » élaboré par le professeur.
- René PRÉDAL, *50 ans de cinéma français*, Nathan, 1996.
- Rémi FOURNIER LANZONI, *French Cinema*, Continuum, 2004.
- N.T. BINH, *Paris au cinéma*, Parigramme, 2005.
- Antoine de BAECQUE (dir.), *Paris vu par Hollywood*, Skira/Flammarion, 2012.
- Michel MARIE, *La Belle Histoire du cinéma français en 101 films*, Armand Colin, 2018.

PROGRAMME DU COURS :

- Les cours ont lieu le lundi de 15h00-18h30 dans la salle 3 à Reid Hall.
- Les projections (*screenings*) hebdomadaires sont indiquées.

Semaine n° 1 : Le cinéma est-il une histoire franco-américaine ? Les débats du cinéma des deux côtés de l'Atlantique – La représentation de Paris à Hollywood au temps du cinéma muet (l'exemple de *A Woman of Paris* (1923), film de Charlie Chaplin) et au début du cinéma parlant. Comédie et sophistication – Stéréotypes et clichés.

FILM : *Ninotchka* (Ernst Lubitsch, 1939)

Semaine n° 2 : Le mythe de Paris et son âge d'or : Hollywood-sur-Seine (1950-1960). Le *musical* à Paris – La figure spécifique d'Audrey Hepburn. Mode et sophistication.

FILM : *Les Girls* (George Cukor, 1957)

Semaine n° 3 : TEST N° 1 (30 mn)

Le cinéma français dans les années 1930. Le renouveau du parlant. Un cinéma d'acteurs et d'auteurs (Marcel Pagnol, Sacha Guitry, Jean Renoir). Le réalisme poétique de Marcel Carné.

FILM : *Le Jour se lève* (Marcel Carné, 1939)

Semaine n° 4 : La situation particulière de la Seconde Guerre mondiale pour le cinéma en France : une période faste. Les débuts de Robert Bresson. L'importance de Jean Cocteau. La cinéphilie française de l'après-guerre.

FILM : *Les Dames du Bois de Boulogne* (Robert Bresson, 1945)

Semaine n°5 : Le cinéma des années 1950 (Jacques Tati, Jean-Pierre Melville, René Clément). Les critiques de *Cahiers du cinéma* et le triomphe de la Nouvelle Vague. La saga d'Antoine Doinel par François Truffaut.

FILM : *Les 400 coups* (François Truffaut, 1959)

Semaine n° 6 : MIDTERM (90 mn).

Le coup de jeune des années 1960. Le *musical* français de Jacques Demy (*Les Parapluies de Cherbourg*, *Les Demoiselles de Rochefort*). Jean-Luc Godard, modernité et rupture.

FILM : *Le Mépris* (J.-L. Godard, 1963)

Semaine n° 7: Le cinéma français face à l'histoire nationale dans les années 1970. La relecture contemporaine de la période de l'Occupation. La carrière de Louis Malle.

FILM : *Lacombe Lucien* (L. Malle, 1973)

Semaine n°8 : Le réalisme des années 1970-1980 : Jean Eustache et Maurice Pialat

FILM : *À nos amours* (M. Pialat, 1983)

Semaine n° 9 : PAPER (à remettre au professeur). Le cinéma français contemporain : analyse de son maintien et de son développement ; une exception dans le concert européen et international. Cinéma et autobiographie (Emmanuel Carrère, Philippe Garrel, Arnaud Desplechin). Vers un nouveau réalisme (Laurent Cantet).

FILM : *L'Atelier* (L.Cantet, 2017).

Attention ! Séance spéciale : le film *L'Atelier* sera projeté à 19h dans la Grande Salle et sera suivi d'une conversation avec Laurent Cantet.

Semaine n°10 : Le cinéma français contemporain (suite). Auteurisme et spectacle, ou les deux voies de la création française. Un exemple atypique d'auteur français travaillant dans un contexte international : Olivier Assayas.

FILM : *Sils Maria* (O. Assayas, 2014)

Semaine n°11 : Le cinéma français contemporain (fin) : la survivance des auteurs et de la culture cinématographiques au temps de Netflix et des séries. Robin Campillo, Fabrice Gobert et Emmanuel Carrère : la reprise télévisuelle des *Revenants*

FILM : Deux premiers épisodes la série *Les Revenants* (Canal +, 2012)

Semaine n°12 : FINAL (90mn)

Le dernier cours sera consacré aux perspectives contemporaines et à la place du cinéma français sur la scène internationale. Un exemple de biopic « à la française ».

FILM : *Carlos* (O. Assayas, 2010)

Par ailleurs, seront organisées : une **excursion à la Cinémathèque française** (visite des salles, du musée et de l'exposition en cours à l'automne) ; et **une rencontre avec un cinéaste étudié en cours** en fin de semestre.