LIT932W / LIT909B
Cinéfiction.
Diagramme-cinéma et le remake
dans la littérature contemporaine

Séminaire automne 2019
Sylvano Santini

Description du séminaire :

La présence du cinéma dans une grande partie des productions culturelles et artistiques actuelles est un fait notable. Pour peu qu'on s'y intéresse en littérature, on remarque en effet qu'une partie non négligeable des œuvres contemporaines est fortement marquée par les images en mouvement. Mais la question demeure : jusqu'où la présence du cinéma dans la littérature contemporaine se fait-elle sentir et quel sens peut-on lui donner ? Ce séminaire tentera d'y répondre en confrontant les étudiant.e.s à une question autrement plus radicale : en quel sens peut-on affirmer que la littérature contemporaine *fait* du cinéma ? Pour susciter des pistes de réflexion autour de cette question, je privilégierai, dans le séminaire, une approche interdisciplinaire qui relève plus d'échanges techniques que symboliques entre les deux arts. Sur le plan théorique, je proposerai de concevoir les interactions entre la littérature et le cinéma de manière performative en n'essayant plus de comprendre comment un récit littéraire évoque métaphoriquement les images d'un film, mais de conceptualiser la façon dont il les reprend pour produire des effets visuels dans le langage, tout en signifiant leur intention de les produire (phénomène que j'ai conceptualisé sous le nom de « cinéfiction » - Santini, 2014a). En interrogeant ainsi le faire des textes et leurs effets sur la lecture, en problématisant en somme la continuité entre les deux arts plutôt que de constater leur discontinuité évidente, le séminaire incitera les étudiant.e.s à saisir théoriquement les interactions entre les deux arts à partir de la notion sémiotique de « diagramme-cinéma » (Baker 2005, Castro 2011, Peirce 1978) et le concept de « remake » (Rongier, 2015). Se distinguant ainsi des études traditionnelles qui s'appuient essentiellement sur les rapports imaginaires et symboliques entre la littérature et le cinéma (Clerc, 1993, Cléder, 2012), le séminaire proposera aux étudiant.e.s d'analyser comment la littérature *refait* les images en mouvement du cinéma pour en interroger les forces d'agir et d'affecter ou encore pour en actualiser les puissances.

Travaux :

Une présentation orale (au cours de la session) et un travail écrit (fin de la session) qui consisteront en une analyse cinéfictionnelle d'un roman.

Bibliographie :

Corpus littéraire (non exhaustif)

BLONDE, Didier, *Le figurant*, Gallimard, 2018

BELLETO, René, *Film noir*, POL, 2011.
CHATELIER, Patrick, *Pas le bon pas le truand*, Paris, Verticales, 2010.
CRONENBERG, David, *Consumed*, 2014, Scribner.
COOVER, Robert, *A Night at the Movies, Or, You Must Remember This*, Simon & Schuster, 1987.
DELLILO, Don, *Point Omega*, Scribner, 2010
DELAUME, Chloé, *J'habite dans la télévision*, Verticales, 2006.
DURAS, Marguerite, *L'amant de la Chine du Nord*, Gallimard, 1991
ECHENOZ, Jean, *Nous trois*, Minuit, 1992.
ECHENOZ, Jean, *Les grandes bondes*, Minuit, 1995.
EVERETT, Perceval, *Assumption*, Graywolf Press, 2011.
LESSARD, Patrice, *Cinéma royal*, Héliotrope, 2017.
MONTALBETTI, Christine, *Western*, POL, 2005.
MONTALBETTI, Christine, *Journée américaine*, POL, 2009.
MONTALBETTI, Christine, *Trouville Casino*, POL, 2018.
ROSENTHAL, Olivia, *Ils ne sont pour rien dans mes larmes,* Verticales, 2012
ROSENTHAL, Olivia, *Toutes les femmes sont des aliens*, Verticales, 2016.
ROY, Simon, *Ma vie rouge Kubrick*, Boréal, 2014.
SHEFER, Bertrand, *Série noire*, POL, 2018
VIEL, Tanguy, *Cinéma*, Minuit, 1999
VIEL, Tanguy, *La disparition de Jim Sullivan*, Minuit, 2013

Corpus théorique

Rapports entre cinéma, littérature et arts

BAETENS, Jan (2008), *La novellisation : du film au roman. Lectures et analyses d'un genre hybride*, Bruxelles, Les impressions nouvelles.
BAKER, Georges (2005), "The Cinema Model", in *Robert Smithson Spiral Jetty*, Lynne Cooke et Karen Kelly (éds), Dia Art Foundation, New York, 2005, p. 79-114.
CASTRO, Teresa (2011), *La pensée cartographique des images. Cinéma et culture visuelle*, Paris, Aléas.
CLÉDER, Jean (2012), *Entre littérature et cinéma. Les affinités électives*, Paris, Armand Colin.
CLERC, Jeanne-Marie (1993), *Littérature et cinéma*, Paris, Nathan.
CULLER, Jonathan (2006), « Philosophie et littérature : les fortunes du performatif », *Littérature*, vol. 4, nº 144, p. 81-100.
DESPRÈS-LONNET, Marie (2004), « Écrits d'écran : le fatras sémiotique », *Communication et langages*, nº 142, p. 33-42.
DUBOIS, Philippe (2006), « L'effet cinéma », *Cinéma & Cie*, nº 8, « Cinéma et art contemporain », sous la direction de Philippe Dubois.
DUBOIS, Philippe (2011), *La question vidéo : entre cinéma et art contemporain*, Crisnée, Yellow Now.
EISENSTEIN, S. M., *Cinématisme – Peinture et cinéma*, Paris, Les Presses du réel, 2009.

EPSTEIN, Jean, *L'intelligence d'une machine*, Paris, éd. Jacques Melot, 1946. Document produit en version numérique pour Les Classiques des sciences sociales, Cégep de Chicoutimi et Université du Québec à Chicoutimi.
EPSTEIN, Jean, *Le cinéma du diable*, Paris, éd. Jacques Melot, 1947. Document produit en version numérique pour Les Classiques des sciences sociales, Cégep de Chicoutimi et Université du Québec à Chicoutimi.
GENETTE, Gérard (1979), « Les actes de fiction », *Fiction et diction*, Paris, Seuil, p. 119-140.
GROSS, Sabine (2010), « Writing in Images », *Monatshefte*, vol. 103, nº 3, automne, p. 277-284.
JENKINS, Henry (2008), *Convergence Culture. Where Old and New Media Collide*, New York, NYU Press.
MARTIN, Marie (éd.) (2015), *Cinéma, littérature : projections*, Rennes, PUR, 206 p.
PAOLINI, Pier Paolo, *L'expérience hérétique*, Paris, Payot, 1976.
RAENGO, Alessandra et Robert STAM (éd.) (2004), *A Companion to Literature and Film,* Malden (MA), Blackwell.
RONGIER, Sébastien (2015), *Cinématière. Arts et cinéma*, Paris Klincksieck.
ROBINSON, Douglas (2006), *Introducing Performative Pragmatics*, London/New York, Routledge, 288 p.
SANTINI, Sylvano (2014a), « Cinéfiction. La performativité cinématographique de la littérature narrative », *textimage*. *Revue d'étude du dialogue texte-image*, nº 6 « Cinesthétique. Le cinéma de la littérature », numéro composé par Karine Abadie et Marie-Pascale Huglo.
http://www.revue-textimage.com/10_cinesthetique/santini1.html
SANTINI, Sylvano (2014b), — « Actes de visibilité cinématographique dans un poème de Paul-Marie Lapointe, *Textimage*, nº 7 « Cinéma & Poésie », numéro composé par Marion Poirson et Catherine Soulier.
http://www.revue-textimage.com/conferencier/04_cinema_poesie/santini1.html
SHARFF, Stefan (1982), *The Elements of Cinema. Toward a Theory of Cinesthetic Impact*, New York, Columbia University Press.
VANCHERI, Luc (2009), *Cinémas contemporains, du film à l'installation*, Lyon, Aléas.
VERMETTEN, Audrey (2005), « Un tropisme cinématographique. L'esthétique filmique dans *Au-dessous du volcan*, de Malcolm Lowry », *Poétique*, nº 144, p. 491-508.
VRAY, Jean-Bernard (dir.) (1999), *Littérature et cinéma. Écrire l'image*, Saint-Étienne, Publications de l'université de Saint-Étienne.

Théories sémiotiques, de l'image, du diagramme

ALLOA, Emmanuel éd. (2015), *Penser l'image II. Anthropologie du visuel*, Paris, Les Presses du réel.
ARNOLD, Markus (2001), « Images, diagrams, and narratives : Charles S. Peirce's epistemological theory of mental diagrams », *Semiotica* 186 (1/4), p. 5-20.
BATT, Noëlle (2007), « Diagrammatic Thinking in Literature and Mathematic », *European Journal of English Studies*, vol. 11, nº 3, p. 241-249.
BELTING, Hans (2004), *Pour une anthropologie des images*, Paris, Gallimard, coll. « Le Temps des Images ».

DELEUZE, Gilles, *L'image-mouvement*, Paris Minuit, 1983.
DELEUZE, Gilles, *L'image-temps*, Paris, Minuit, 1985.
GROUPE μ, *Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image*, Paris, Seuil, 1992.
INGOLD, Tim (2011 [2007]), *Une brève histoire des lignes*, Bruxelles, Zones sensibles.
JOLY, Martine (2008), *L'image et les signes. Approche sémiologique de l'image fixe*, Paris, Armand Collin.
KAMZMIERCZAK, Elzbieta T. (2001), « Iconocity, Diagrammatics, and Aesthetic Preferences. A Semiotic Perspective on Visual Literacy and Information Design », *Visual Sociology*, vol. 16, Issue 1, p. 89-99.
PEIRCE, Charles S. (1978), *Écrits sur le signe*, Paris, Seuil.
STJERNFELT, Frederik (2007), *Diagrammatology. An Investigation on the Bordelines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics*, Dordrecht, Springer.