UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
DÉPARTEMENT D'ÉTUDES LITTÉRAIRES

SÉMINAIRE

TITRE : L'œil de l'autre : *gaze*, focalisation et point de vue
SIGLE : LIT933E
TRIMESTRE : Hiver 2022
Mardi, 14h à 17h
Local : à déterminer
PROFESSEURE : Gabrielle Tremblay

tremblay.gabrielle.2@uqam.ca
Disponibilité à l'extérieur du séminaire : sur rendez-vous seulement

Moodle, le courriel de l'UQAM et (potentiellement) Zoom seront utilisés durant de la session. Il est de la responsabilité de l'étudiant·e de maitriser ces outils. Pour de la documentation et du soutien technique (avec clavardage en direct) au sujet de ces plateformes et applications, on peut consulter la page web « Info études 2021-2022 » de l'UQAM : www.etudier.uqam.ca/info-etudes → « Soutien aux étudiants » → « Soutien techno ».

DESCRIPTIF ET PROBLÉMATIQUE

Ce séminaire propose de sonder les arts narratifs à partir de la question du regard. L'objectif est d'observer et de comprendre les dynamiques sociovisuelles (manifestes et souterraines) actives dans les arts narratifs, et ce, tant dans un contexte de production que de réception. « L'œil de l'autre » est dès lors pensé de manière sensible en lien avec les notions d'intimité, d'altérité, d'intériorisation et de reconduction.

Il s'agira ainsi d'analyser les stratégies communes et divergentes des arts narratifs, du verbal au visuel, afin de mettre en forme la subjectivité et de susciter l'identification et l'empathie, et ce, à travers le prisme de carrefours interdisciplinaires et historiques particuliers.

Nous analyserons la portée et les limites du regard en tant que notion transmédiatique; cela pavera la voie notamment à une réévaluation par et pour les études féministes contemporaines de la notion de *male gaze* chez Laura Mulvey (1975), examinée à travers différentes tentatives d'incarner des points de vue marginalisés. À partir de films, de scénarios et de textes littéraires choisis, nous nous intéresserons également aux modalités d'incarnation de ces points de vue. Tant devant les films que les textes narratifs au programme, tout au long de la session, nous nous interrogerons à savoir *qui est vu*, *qui donne à voir* et *qui regarde*. Dès lors, les notions narratologiques de focalisation et de point de vue, dans la foulée de celle du *gaze*, seront pensées à partir d'ancrages, voire de mécanismes simultanément esthétiques et sociaux.

Dans ce séminaire, le *gaze*, la focalisation et le point de vue sont abordés dans une perspective pragmatique en tant qu'enjeux interdisciplinaires et transmédiatiques. Le cadre théorique du séminaire se situe au croisement de la narratologie, des études féministes, culturelles et médiatiques et de la sémiotique visuelle.

CORPUS

Le corpus principal du séminaire regroupe des textes théoriques, des œuvres cinématographiques, des scénarios et des textes littéraires. Le cadre constitué doit permettre aux étudiant·es de prolonger la réflexion vers des objets issus de la littérature, du cinéma et de l'audiovisuel, des arts visuels et de la performance, de la bande-dessinée et des médias numériques.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION

Exposés magistraux par la professeure et discussions en classe sur les théories et les textes, ainsi que les œuvres au programme.

Le détail du calendrier de la session (lectures, exposés, remise du travail final), ainsi que la teneur des travaux à mener seront communiqués en début de session aux étudiant·es inscrit·es.

Exposé et participation : 50%
Travail final : 50%

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

ALTMAN, Rick, « Technologie et textualité de l'intermédialité », *Sociétés et représentations*, n° 9, janvier 2000, p. 11-19.

ASTRUC, Alexandre, « Naissance d'une nouvelle avant-garde : la caméra-stylo », *L'Écran français*, n° 144, 30 mars 1948.

BAETENS, Jan, « Image and visual culture after the pictorial turn: an outsider's note », *Visual Studies*, vol. 28, n° 2, juillet 2013, p. 180-185.

BARONI, Raphaël, *La tension narrative. Suspense, curiosité et surprise,* Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2007.

———, « Didactiser la tension narrative : apprendre à lire ou apprendre comment le récit nous fait lire ? », *Recherches & Travaux*, n° 83, décembre 2013, p. 11-24.

BERGER, John, *Ways of Seeing*, Penguin Books, 1972, 166 p.

BESSON, Rémy, « Prolégomènes pour une définition de l'intermédialité », *Cinémadoc*, 29 avril 2014, en ligne, <http://cinemadoc.hypotheses.org/2855>, consulté le 20 septembre 2018.

BAL, Mieke, *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative*, Toronto, University of Toronto Press, 1997 [1980], 254 p.

BORDWELL, David, *Narration in the Fiction Film*, Madison, University of Wisconsin Press, 1985, 370 p.

BRANIGAN, Edward, *Narrative Comprehension in Film*, London, Routledge, 1992, 325 p.

BREHM, SYLVAIN, « Du sens au sens : les représentations mentales dans l'acte de lecture », *Protée*, vol. 39, n° 2, automne 2011, p. 107-112.
————, « La lecture comme lieu de construction et d'appropriation d'un imaginaire partagé », Micheline Cambron et Gérard Langlade (dir.), *L'évènement de lecture*, Montréal, Nota bene, 2015, p. 233-249.
BUCI-GLUCKSMANN, Christine, *La folie du voir. Une esthétique du virtuel*, Paris, Galilée, 1986.
CHÂTEAUVERT, Jean, « Focalisation et structure du texte scénaristique », *Études littéraires*, vol. 26, nº 2, automne 1993, p. 19-26.
CLÉDER, Jean, *Entre littérature et cinéma. Les affinités électives*, Paris, Armand Colin, 2012.
COHN, Dorrit, *Le propre de la fiction*, Paris, Seuil, 2001.
DAVIES, Rosamund, « Don't Look Now : the Screenwork as Palimpsest », *Journal of Screenwriting*, vol. 4, nº 2, février 2013, p. 163-177.
DE TORO, Alfonso (dir.), *Translatio. Transmédialité et transculturalité en littérature, peinture, photographie et au cinéma*, Paris, L'Harmattan, 2013.
DÉOTTE, Jean-Louis, *L'époque de l'appareil perspectif. Brunelleschi, Machiavel, Descartes*, Paris, L'Harmattan, coll. « Esthétiques », 2001.
————, *Appareils et formes de la sensibilité*, Paris, L'Harmattan, coll. « Esthétiques », 2005.
DESHAIES, Pierre, « Virtualité, langage et œuvre », *Liberté*, vol. 12, nº 1, janvier-février 1970, p. 69-75.
DEWEY, John, *L'art comme expérience*, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2008 [1934].
DIDI-HUBERMAN, Georges, *Devant l'image*, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1990.
————, *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1992.
FRESNAULT-DERUELLE, Pierre, *Les images sont des textes aussi*, Tours, Association Bref, coll. « Bref », 1980, 80 p.
GANZ, Adam, « "To Make You See": Screenwriting, Description and the "Lens-Based" Tradition », *Journal of Screenwriting*, vol. 4, nº 1, août 2012, p. 7-24.
GENETTE, Gérard, *Figures III*, Éd. du Seuil, coll. « Poétique », Paris, 1972, 416 p.
GERVAIS, Bertrand, « Les régies de la lecture littéraire », *Tangence*, nº 36, mai 1992, p. 8-18.
GILLET, Fanny, *Saisie/dessaisissement : enjeux de l'unité texte/image chez Keats, Tennyson, Rossetti et dans l'art préraphaélite*, thèse doctorat, Université de Toulouse II Le-Mirail, 2008.
IGELSTROM, Ann, « Communication and the Various Voices of the Screenplay Text », *Journal of Screenwriting*, vol. 4, nº 1, août 2012, p. 43-56.
JACOB, Louis, « Entre reproduction culturelle et dynamiques des formes : que faire encore de l'imagination? », dans Jean-François Côté et Anouk Bélanger (dir.), *Raymond Williams et les sciences de la culture*, Québec, Presses de l'Université Laval, coll. « Sociologie contemporaine », 2015, p. 71-95.
JEANNELLE, Jean-Louis et Margaret Flinn (dir.), « Ce que le cinéma fait à la littérature (et réciproquement) », *LhT Fabula*, nº 2, décembre 2006, en ligne, <http://www.fabula.org/lht/2/>, consulté le 30 novembre 2018.
JOUVE, Vincent, *La lecture*, Paris, Hachette éducation, coll. « Contours littéraires », 1993.
JULLIER, Laurent et Michel Marie, *Lire les images de cinéma*, Paris, Larousse, coll. « Comprendre et Reconnaître », 2012, 264 p.

JULLIER, Laurent, « Les *visual culture studies* ou l'"étrange cousin" des études cinématographiques », *Cahier Louis-Lumière*, n° 11, avril 2018, p. 5-20.
LEVERATTO Jean-Marc et Laurent Jullier, « L'expérience du spectateur », *Degrés*, vol. 38, nº 142, été 2010, p. 1-16.
LINGELSER, Julien, « *Théorème* de Pasolini. Pour une poïétique de l'écrivain-réalisateur », *Interférences littéraires/ Literaire interferenties*, n° 11, octobre 2013, p. 51-71.
LONGHURST, Derek, *Gender, Genre & Narrative Pleasure*, *Routledge*, 2014, 240 p.
LOUVEL, Liliane, *Texte/image. Images à lire, textes à voir*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002.
———, *Le tiers pictural. Pour une critique intermédiale*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2010.
MACDONALD, Ian, « Disentangling the screen idea », *Journal of Media Practice*, vol. 5, n° 2, 2004, p. 89-99.
———, « "So it's not surprising I'm neurotic" The Screenwriter and the Screen Idea Work Group », *Journal of Screenwriting*, vol. 1, n° 1, janvier 2010, p. 45-58.
———, *Screenwriting Poetics and the Screen Idea*, New York, Palgrave Macmillan, 2013.
MACÉ, Marielle, « Disponibilité littéraires : la lecture comme usage », *Littérature*, nº 155, septembre 2009, p. 3-21.
———, *Façons de lire, manières d'être*, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2011.
METZ, Christian, « Le film de fiction et son spectateur (Étude métapsychologique) », *Communications*, nº 23, 1975, p. 108-135.
MILLARD, Kathryn, « Writing with light: the screenplay and photography », *Journal of Screenwriting*, vol. 4, nº 2, février 2013, p. 123-134.
MITCHELL, W.J.T., « Showing Seeing: a Critique of Visual Culture », *Journal of Visual Culture*, vol. 1, n° 2, 2002, p. 165-181.
———, « There Are No Visual Culture », *Journal of Visual Culture*, vol. 4, n° 2, 2005, p. 165-181.
MULVEY, Laura, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », *Screen*. vol. 16, n°3, automne 1975, p. 6–18
———, « Looking at the past from the present: rethinking feminist film theory of the 1970s », *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, vol. 30, no 1, automne 2004, p. 1286–1292.
———, *Visual and other pleasures* (2nd ed.), New York, Palgrave Macmillan, 2009.
NANCY, Jean-Luc, « Ekphrasis », *Études françaises*, vol. 51, n° 2, juin 2015, p. 25-35.
PASOLINI, Pier Paolo, « Le scénario comme structure tendant vers une autre structure », *Cahiers du cinéma*, nº 185, décembre 1966, p. 76-83.
PETITAT, André, *Le réel et le virtuel. Genèse de la compréhension. Genèse de l'action*, Genève, Librairie Droz, coll. « Travaux de Sciences Sociales », 2009.
PROUST, Marcel, *À la recherche du temps perdu*, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1999.
RAYNAULD, Isabelle, « Le lecteur/spectateur du scénario », *CiNéMAS*, vol. 2, n° 1, automne 1991, p. 27-41.
RYAN, Marie-Laure, « The Modes of Narrativity and Their Visual Metaphors », *Style*, vol. 26, nº 3, automne 1992, p. 368-387.
———, « The Narratorial Functions: Breaking down a Theoretical Primitive », *Narrative*, vol. 9, nº 2, mai 2001, p. 146-152.

— — — —, *Narrative accross media : the languages of storytelling*, Lincoln, University of Nebraska Press, coll. « Frontiers of narrative », 2004.
— — — —, « Paradoxes temporels dans le récit », *A contrario*, vol. 1, n° 13, 2010, p. 19-36.
— — — —, « Narratologie et sciences cognitives : une relation problématique* », *Cahiers de Narratologie,* nº 28, novembre 2015, p. 1-24.
SCHAEFFER, Jean-Marie, *Qu'est-ce qu'un genre littéraire?*, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1989.
— — — —, *Pourquoi la fiction?*, Paris, Seuil, 1999.
SICARD, Monique, *La Fabrique du regard*, Paris, Odile Jacob, coll. « Le champ médiologique » 1998.
SOULEZ, Guillaume, « La délibération des images. Vers une nouvelle pragmatique du cinéma et de l'audiovisuel », *Communication et Langages*, n° 176, juin 2013, p. 3-32.
VERMEESCH, Amélie, « Poétique du scénario », *Poétique*, nº 138, avril 2004, p. 213-234.
VISWANATHAN, Jacqueline, « Une histoire racontée en images? », *Études françaises*, vol. 22, nº 3, hiver 1986, p. 71-81.
WIAME, Aline, « *L'art comme expérience* et la pragmatique du spectateur, entre performance et philosophie », *Tangence*, nº 108, 2015, p. 13-27.
WILLIS, Louis-Paul, « Laura Mulvey : 40 ans plus tard. Repenser le plaisir visuel dans la théorie féministe du cinéma », dans : Saint-Martin, L., Beaulieu, J. et A. Rannaud (Éds), *Nouvelles perspectives en études féministes: littérature, cinéma, théâtre*, éditions Codicile, 2018, p. 57-86.