Sociologie, économie, droit et technologie des images (en anglais) 1: « Cowboys, Indians and Others in the American West in 7 Hollywood Westerns (1924-1970) »

Infos pratiques

- **ECTS** : 5.0
- **Nombre d'heures** : 24.0
- **Langue(s) d'enseignement** : Anglais
- **Niveau d'étude** : BAC +4
- **Période de l'année** : Enseignement septième semestre
- **Méthodes d'enseignement** : En présence
- **Forme d'enseignement** : Cours magistral
- **Ouvert aux étudiants en échange** : Oui
- **Composante** : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
- **Code ELP** : 4L7CM04P

Présentation

Using a corpus of 7 westerns, we'll explore the ways in which « American » first meant « white » as opposed to the Others, the Blacks, the Chinese and above all, the « savages », the Indians who originally inhabited the land. How did John Ford, Henry King, William Wellman, Delmer Daves, George Stevens and Arthur Penn capture the quintessential conflict between « civilization » and « savagery » on screen ? What kind of evolution in the representational strategies can we find in between 1924 and 1970 ? How did the Civil Rights Movement impact the treatment of the notion of « race » in Penn's 1970 movie like Little Big Man for instance ?

Focusing on a specific filmic lexicon, generic categories, the western's history and main visual and formal motifs among others, we'll analyze the representations of the concept of progress, race relations and the ever-changing conception and inscription of « Indians » in the following films: The Iron Horse (Le Cheval de fer, J. Ford, 1924), Jesse James (Le Brigand bien-aimé, H. King, 1939), The Ox-Bow Incident (L'Etrange incident, W. Wellman, 1943), Broken Arrow (D. Daves, 1950), Shane (G. Stevens, 1953), Cheyenne Autumn (J. Ford, 1964) & Little Big Man (A. Penn, 1970).

Objectifs

Se familiariser avec les oeuvres, courants et enjeux majeurs des films au programme, ainsi que des modes de représentation de leurs et thèmes et motifs : savoir décrypter les spécificités du genre.

Renforcer les outils de l'analyse filmique, tant dans une visée généraliste (être capable de décrypter une image animée en contexte, d'en comprendre les codes sémiologiques et iconographiques et les usages, pouvoir en proposer une discussion en anglais), que dans une optique plus spécialisée.

Évaluation

MC3 en 2 SESSION

- Régime standard session 1 - avec évaluation continue (2 notes, partiel compris) : 1 exposé à l'oral en cours (30%) et un examen en fin de séminaire (70%)
- Régime dérogatoire session 1 (1 seule note) : écrit de 3h (100%)
- Session 2 dite de rattrapage (1 seule note) : écrit de 3h (100%)

Pré-requis nécessaires

- Connaissances en études cinématographiques (histoire et théorie du cinéma)
- Maîtrise des outils de l'analyse filmique (méthode, vocabulaire, repères historiques)
- Capacité à conceptualiser et problématiser
- Maîtrise de l'expression écrite et orale en langue française

Compétences visées

Capacités de réflexion dans le domaine de l'esthétique et de la sociologie des représentations (analyse de séquence de westerns classiques, « pro-indiens » et révisionnistes) ; capacité à analyser et à comparer des objets filmiques, photographiques ou picturaux/sculpturaux (culture générale très vaste du western, depuis ses origines populaires et journalistiques / littéraires, jusqu'aux films des années 1970) ; capacité à mobiliser puis à articuler des savoirs issus des domaines de l'histoire des formes et des genres cinématographiques, de la culture américaine, ainsi que de l'histoire et l'idéologie des représentations (cinéma et autres images).

Plus généralement, connaissances et compétences dans le domaine de l'esthétique du cinéma (considéré sous tous ses aspects et à diverses époques), ainsi qu'en matière d'histoire américaine, histoire de l'art et théorie des images.

Bibliographie

* Altman, Rick. Film/Genre. London: BFI, 2004.Bidaud, Anne-Marie. Hollywood et le rêve américain : Cinéma et idéologie aux Etats-Unis. Paris: Masson, 1994.

* Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections and the Origin and Spread of Nationalism. London and New York: Verso, 1983.

* Bordwell, David, The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies, Berkeley Los Angeles London: University of California Press. 2006Bourget, Jean-Loup, A-M. Paquet-Deyris & F. Zamour, Dir. Histoire, légende, imaginaire : nouvelles études sur le western. Paris : Editions Rue d'Ulm, 2018.

*Slotkin, Richard. Gunfighter Nation: the Myth of the Frontier in Twentieth-Century America. New York: Atheneum, 1992.

Des indications bibliographiques spécifiques (relatives aux films et aux problèmes abordés lors de chaque séance) seront communiquées au début du semestre.

Ressources pédagogiques

Projection de photogrammes, clips choisis, photos d'époque etc.

Contact(s)

> Anne-marie Paquet-deyris
Responsable pédagogique
apaquet-deyris@parisnanterre.fr