

FRE 334

Francophone Cinema/Cinéma Francophone

Lundi de 11h à 13h – Carr Hall, 404

Professeure : Julia Galmiche-Essue

Bureau : Odette Hall, 218

Email : julia.galmiche@mail.utoronto.ca

Description et objectifs du cours

Ce cours procèdera à une analyse interdisciplinaire des pratiques cinématographiques à l'œuvre dans le cinéma francophone, et ce dans une perspective à la fois thématique et chronologique (depuis les années 1950 et la veille des Indépendances à nos jours). À partir de films produits en Afrique subsaharienne, aux Antilles et en France, nous interrogerons les sociétés mises en scène en examinant dans quelle mesure l'image constitue un lieu où des questions esthétiques, politiques et culturelles majeures sont explorées ou contestées. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la question de l'altérité et à la représentation de l'Autre et de soi, à l'émergence d'un regard féministe et féminin, au poids de l'histoire, notamment celle de la colonisation et de l'esclavage, aux réalités contemporaines telles que l'immigration et l'islamisme et, enfin, à l'humour postcolonial et ses représentations populaires. À la fin du cours, les étudiant(e)s devront être capables de 1) déterminer les rapports entre les films francophones et le contexte historique ou culturel de leur production ; 2) définir les enjeux et les approches esthétiques liés à chacune des grandes étapes de cette cinématographie à l'aide d'un vocabulaire adapté ; 3) conceptualiser les problématiques principales en lien avec l'industrie du cinéma francophone.

Approche pédagogique

La professeure présentera des concepts utiles pour la compréhension des films francophones. Des questions devant susciter la poursuite de la réflexion seront posées aux étudiant(e)s lors de chaque séance afin de stimuler les discussions. Il est attendu des apprenant(e)s qu'ils/elles se préparent à cet exercice en lisant les articles (postés en ligne) et en regardant les films indiqués afin de contribuer à l'échange pédagogique. Chacun(e)

devra effectuer des recherches sur le contexte socioculturel des réalisateurs et des films, puis partager leurs résultats avec la classe. L'assiduité au cours et la participation active (lectures recommandées, contributions sur *Quercus*, questions ou réponses) détermineront la note finale. Compteront également la pertinence et la fréquence de la participation.

Évaluation

- 1ère dissertation : 25%, 5-6 pages. **Remise la semaine 6 (13 février).**

Se rapportera à l'une des problématiques abordées dans le cours et/ou à l'analyse des structures d'un ou de plusieurs films.

- 2ème dissertation : 35 %, 7-8 pages. **Remise la semaine 13 (3 avril).**

L'étudiant(e) procèdera à l'approfondissement d'une problématique abordée dans les films et/ou à l'analyse d'une question proposée.

- Exposé de groupe : 25%. **À compter de la semaine 4 (30 janvier), à raison de 10min par groupe de 3 étudiant(e)s.**

Les étudiant(e)s exploreront une problématique en lien avec l'industrie du cinéma africain et/ou antillais parmi une liste de sujets proposés.

- Participation générale : 15%

*La présence en classe et la participation aux discussions, y compris sur *Quercus*, seront régulièrement prises en compte dans la mesure où elles participent au développement du sens critique.*

Remarque

Chaque évaluation portera sur la pertinence du sujet et de l'interprétation proposée. Le respect des principes d'une bonne dissertation et la qualité de l'argumentation et de la langue compteront également. Chaque travail/contribution devra donner la preuve que l'étudiant(e) a effectué au moins les lectures requises ou même supplémentaires.

Remise des travaux

Tout travail remis après la date prévue sera pénalisé de **10%** par jour de retard, à l'exclusion de cas exceptionnels (voir « Timely Attendance »).

Texte recommandé (théorie)

Marie Thérèse Journot. *Le petit vocabulaire du cinéma*. Paris : Nathan, 2002.

*Chaque semaine, nous verrons en classe la définition de plusieurs termes techniques qui devront être réutilisés correctement dans les travaux exigés pour ce cours.

**Disponible à la bibliothèque et sur les sites Amazon.ca et Renaud-Bray.com.

Ouvrages recommandés (en réserve ou en ligne)

Olivier Barlet. *Les Cinémas d'Afrique noire. Le regard en question*. Paris : L'Harmattan, 1996.

Manthia Diawara. *African Cinema. Politics and Culture*. Bloomington : Indiana University Press, 1992.

Nwachukwu Frank Ukadike. *Black African Cinema*. Berkeley : University of California Press, 1994.

Tcheuyap, Alexie. *Postnationalist African Cinema*. Manchester : Manchester University Press, 2011.

Programme indicatif

Semaine 1. 9 janvier

- Description et présentation du cours
- Répartition du travail (exposés, ramassage, visionnage et dépôt des films, etc.)
- Introduction à l'analyse critique de films

I ALTÉRITÉ ET REPRÉSENTATION

Cette section porte sur les modalités de représentation de l'Autre (regard ethnographique) et de soi (regard auto-ethnographique) dans un contexte de supériorité matérielle, politique et technologique. Comment le colonisateur blanc perçoit-il le colonisé noir, et inversement ? Comment le colonisé noir se perçoit-il ?

Semaine 2. 16 janvier

Film à l'étude : *Afrique 50* (1950) de René Vautier (France) – 17min

*Ce film est disponible sur YouTube :

<https://www.youtube.com/watch?v=kl0gOO3Bp68&t=120s>

Film à l'étude : *Afrique-sur-Seine* (1955) de Paulin Soumanou Viera (Bénin) – 21min

*Ce film est disponible à la bibliothèque et sur YouTube :

<https://www.youtube.com/watch?v=sU9atoTF0lg>

Lectures

- Manthia Diawara. *African Cinema. Politics and Culture*. Bloomington : Indiana University Press, 1992, pp. 21-29.
- Claire Fouchereaux. « René Vautier and Paulin S. Vieyra: Contact of Cinéastes engagés ». *Black camera*, vol. 13, n°2 (2022), pp. 321-337.

Semaine 3. 23 janvier

Film à l'étude : *Moi, un noir* (1959) de Jean Rouch (France) – 73min

*Ce film est disponible en ligne sur le site de la bibliothèque.

Lectures

- Olivier Barlet. *Cinéma d'Afrique noire. Le regard en question*. Paris : L'Harmattan, 1996, pp. 11-18.
- Maxime Scheinfeigel. *Jean Rouch*. Paris : CRNS Éditions, 2008, pp. 145-167.

II REGARDS FÉMINISTE ET FÉMININ

Cette section s'intéresse à la naissance d'un cinéma africain à la fois féministe, car traitant de la condition des femmes africaines, mais aussi féminin avec l'entrée en lice de femmes réalisatrices (films et documentaires).

Semaine 4. 30 janvier

Début des exposés de groupe.

Film à l'étude : *La noire de...* (1966) d'Ousmane Sembène (Sénégal) – 65min

*Ce film est disponible à la bibliothèque et sur YouTube :

<https://www.youtube.com/watch?v=aPcUIaNbeLA>

Lectures

- Nwachukwu Frank Ukadike. *Black African Cinema*. Berkeley : University of California Press, 1994, pp. 90-104.
- Guy Hennebelle. « For me, the cinema is an instrument of political action, but... ». Dans Annett Busch and Max Annas (dir.). *Ousmane Sembène: Interviews*. Jackson, MS : University of Mississippi Press, 2008, pp. 7-17.

Semaine 5. 6 février

Exposé de groupe.

Film à l'étude : *Lettre Paysanne* (1975) de Safi Faye (Sénégal) – 98min

*Ce film est disponible sur YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=gjp-7_pyNyc&t=103s

Lectures

- Bisschoff, Lizelle, and Stefanie Van de Peer (dir.). *Women in African Cinema: Beyond the Body Politic*. Milton : Routledge, 2020, pp. 42-47.
- Nwachukwu Frank Ukadike et Gabriel Teshome H. *Questioning African Cinema: Conversations with Filmmakers*. Minneapolis, MN :University of Minnesota Press, 2002, pp. 29-40.

Semaine 6. 13 février

Remise de la 1ère dissertation.

Exposé de groupe.

Film à l'étude : *Femmes aux yeux ouverts* (1994) d'Anne-Laure Folly (Togo) – 52min

*Ce film est disponible à la bibliothèque.

Lectures

- Alexie Tcheuyap. « Cinéma documentaire et expériences féminines en Afrique francophone ». *French Forum*, vol. 35, n°2-3 (2010), pp. 57-77.

Semaine de lecture

III LE POIDS DE L'HISTOIRE

Cette section traite de la mémoire, de la colonisation et de l'esclavage. Aux Antilles d'abord, en examinant l'histoire esclavagiste et la formation d'une identité créole. En Afrique ensuite, en analysant, par le biais de la pratique documentaire, le lien de cause à effet entre les pratiques coloniales d'hier et les pratiques néocoloniales d'aujourd'hui.

Exposé de groupe.

Film à l'étude : *La rue Cases-Nègres* (1983) d'Euzhan Palcy (Martinique) – 101 min

*Ce film est disponible à la bibliothèque.

Lectures

- Osange Silou. *Le cinéma dans les Antilles françaises*. Bruxelles : Editions OCIC, 1991, pp. 37-46.
- Alain Ménil. « Rue Cases-Nègres ou les Antilles de l'Intérieur ». *Présence Africaine*, n°129 (1984), pp. 96-110.

Exposé de groupe.

Film à l'étude : *Afrique, je te plumerai* (1992) de Jean-Marie Teno (Cameroun) – 88min

*Ce film est disponible à la bibliothèque.

Lectures

- Alexie Tcheuyap. « Documenter l'Afrique ». *Nouvelles Études Francophones*, vol. 33, n°1 (2018), pp. 18-37.
- Nwachukwu Frank Ukadike et Gabriel Teshome H. *Questioning African Cinema: Conversations with Filmmakers*. Minneapolis, MN : University of Minnesota Press, 2002, pp. 301-316.

IV RÉALITÉS CONTEMPORAINES

Cette section se concentre sur les réalités contemporaines, notamment sur les conséquences de la colonisation, à travers la représentation des jeunes Français de banlieue issus de l'immigration, mais aussi sur les nouvelles formes de colonisation à travers la question de l'islamisme en Afrique.

Semaine 10. 13 mars

Exposé de groupe.

Film à l'étude : *La Haine* (1995) de Mathieu Kassovitz (France) – 98min

*Ce film est disponible en ligne sur le site de la bibliothèque.

Lectures

- Romain Dumont. « Banlieue-film : Le genre cité à comparaître ». *Séquences*, n°320 (2019), pp. 32-37.
- Ginette Vincendeau. « Narrative, Style, and Ideology in *La Haine* ». Dans *La Haine*. Londres : I.B.Tauris, 2005, pp. 40-46.

Semaine 11. 20 mars

Exposé de groupe.

Film à l'étude : *Timbuktu* (2014) d'Abderrahmane Sissako (Mauritanie) – 96min

*Ce film est disponible à la bibliothèque.

Lectures

- Valérie Orlando. *New African Cinema*. New Brunswick, NJ : Rutgers University Press, 2017, pp. 86-95.
- Amadou Fofana et Bruce S. Hall. « Timbuktu: What Call to Action? ». *Black Camera*, vol. 9, n°1 (2017), pp. 7-21.

V HUMOUR POSTCOLONIAL ET CINÉMA POPULAIRE

Cette dernière section s'intéresse au pouvoir de l'humour en contexte postcolonial. Nous nous interrogerons sur la manière dont les Africains et les Antillais jouent avec les préjugés, les stéréotypes et l'ingérence dont ils font encore l'objet de la part de l'ancien colonisateur en ce début de 21e siècle, aussi bien en contexte diasporique qu'au niveau local.

Exposé de groupe.

Film à l'étude : *Antilles-sur-Seine* (2000) de Pascal Légitimus (France) – 104min

*Ce film est disponible sur YouTube :

<https://www.youtube.com/watch?v=BsNQeTXZ9Ug>

Lectures

- « 'Cinéma antillais, un cinéma en résistance' ou le paradoxe d'une représentation militante conventionnelle ». *Karukerament.com*, mis en ligne le 2 mai 2020, <https://www.karukerament.com/blog-francais/cinema-antillais-un-cinema-en-resistance>.
- Louise Hardwick. « Youth Dispossession, Volcanoes and Diaspora: Recent Developments in Francophone Caribbean Film ». *Caribbean quarterly*, vol. 61, n°2-3 (2015), pp. 50-53.

Remise de la 2ème dissertation.

Fin des exposés de groupe.

Film à l'étude : *Bienvenue au Gondwana* (2017) de Mamane (France/Côte d'Ivoire) – 100min

*Ce film est disponible à la bibliothèque et sur DailyMotion :

(partie 1) <https://www.dailymotion.com/video/x6fkeiu>

(partie 2) <https://www.dailymotion.com/video/x6fkejh>

Lectures

- Alexie Tcheuyap. *Postnationalist african Cinema*. Manchester : Manchester University Press, 2011, pp. 42-50.
- « L'humoriste nigérien Mamane: "le Gondwana ce n'est pas que l'Afrique" », *LePoint.fr*, mis en ligne le 7 avril 2017, https://www.lepoint.fr/culture/pour-l-humoriste-nigerien-mamane-le-gondwana-ce-n-est-pas-que-l-afrique-07-04-2017-2117908_3.php

BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE

- Barlet, Olivier. *Contemporary African Cinema*. East Lansing, MI : Michigan State University Press, 2016.
- Bisschoff, Lizelle et Stefanie Van de Peer (dir.). *Women in African Cinema: Beyond the Body Politic*. Milton : Routledge, 2020.
- Diop, Samba. *African Francophone Cinema*. New Orleans, LA : University Press of the South, 2004.
- Frindéthié, Martial K. *Francophone African Cinema: History, Culture, Politics and Theory*. Jefferson, NC : McFarland & Co, 2009.
- Orlando, Valérie. *New African Cinema*. New Brunswick, NJ : Rutgers University Press, 2017.
- Silou, Osange. *Le cinéma dans les Antilles françaises*. Bruxelles : OCIC, 1991.