

ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES (CIN)

Les cours suivants sont offerts par la Faculté des arts.

CIN 2101 History of Cinema I: 1895-1960 (3 units)

Study of various international film schools and movements from the inception of cinema to the 1960s: the pre-cinema screen tradition, the invention of cinema and the first years of the latter (1880s-1904), the inception and development of sound cinema (1929-1945), and post-war cinema (1949-1960s).

Course Component: Lecture

CIN 2102 History of Cinema II: since 1960 (3 units)

Study of contemporary cinemas from the 1960s to the present day with the focus on the development of emerging countries' cinemas, the evolution of Hollywood studios and film productions, the emergence of political and revolutionary cinemas as well as the relevance of video and digital technology in the production and the broadcast of new cinemas and images.

Course Component: Lecture

CIN 2501 Histoire du cinéma I : 1895-1960 (3 crédits)

Étude des différents mouvements et écoles cinématographiques internationaux de la naissance du cinéma jusqu'aux années 1960. Tradition d'écran pré-cinéma, invention et premières années du cinéma (1880-1904), période tardive du cinéma muet (1919-1929), apparition et développement du cinéma parlant (1929-1945), cinéma de l'après-guerre (1946-1960).

Volet : Cours magistral

CIN 2502 Histoire du cinéma II : depuis 1960 (3 crédits)

Étude des cinémas contemporains de 1960 à nos jours. Accent sur le développement des cinémas des pays émergents, évolution des studios et des productions cinématographiques hollywoodiens, apparition de cinémas politiques et révolutionnaire, importance de la vidéo et de la technologie numérique dans la production et la diffusion de nouveaux cinémas et de nouvelles images.

Volet : Cours magistral

CIN 3101 Cinema, Nation and Identity (3 units)

Critical study of the interface between national contexts (economic, social, cultural, ideological) and film productions : globalisation, world cinemas, trans/nationalism, and cultural hybridity in a context of domination of Hollywood cinema. Several periods and national cinemas will also be examined

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university course units.

CIN 3103 Theories of Cinema (3 units)

The aim of this course is to provide students with a critical overview of the main theories (such as semiotics, theories of realism, cinema and ideology, psychoanalysis, sociology, cognitivism, auteur theory etc.) essential for an understanding of cinema.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university course units.

CIN 3110 Special Topics in Film Studies (3 units)

Study of a director, an artistic school or a particular corpus. Screenings, readings and group discussion.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university units.

CIN 3121 African Cinema (3 units)

History of African cinema from a critical and an interdisciplinary perspective. African cinematic production and practices are examined in relation to the politico-economic and cultural development of the region, covering the period of the colonial era to the 1960s to the present time. Some of the themes that the course explores are: key filmmakers and films in African cinema, representation, resistance, the reconciliation of the oral tradition with modern means of communication, the creation of authentic, indigenous, and counter-hegemonic African identity in film, and the role of African film in social development.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university units.

CIN 3122 French cinema (3 units)

Study of the main periods and trends of French cinema such as poetic realism of the 1930s, the New Wave of the 1950s/60s, the "cinéma du look" and "beur" films of the 1980s and heritage films from the 1990s. Specificity of the French production system. Study of main directors.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university units.

CIN 3123 Indigenous Cinema (3 units)

Anthropological and historical study of emerging aboriginal cinema in America and Australia. Exploration of the social use of the medium by aboriginal communities in Quebec and Nunavut. Film analysis and study of an esthetic specific to aboriginal films. Overview of the different categories of spectatorship and of the terms of reception by the viewers.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university units.

CIN 3124 American Cinema (3 units)

American cinema has been able to adapt itself to many economic, cultural and historic conjunctures while maintaining its dominance in most countries as the most attracting and popular cinema. The main objective of this course is to underline the formal and historic specificities of Hollywood and Independent cinemas.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university units.

CIN 3197 Canadian and Quebec Cinema I: fiction (3 units)

Historical and sociological study of the national production. Analysis of key films from different periods, formats and genres. Artistic and commercial cinema, feature and short-films, animation; social drama, comedy, suspense. Ideology and esthetics. Production and audience research.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university units.

CIN 3198 Canadian and Quebec Cinema II: documentary (3 units)

Historical and sociological study of the national production. Analysis of key films from different periods, formats and genres. Classical documentary, cinéma vérité, animation, television documentaries. Ideology and esthetics. Production and audience research.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university units.

CIN 3501 Cinéma, nation et identité (3 crédits)

Étude critique des liens entre contextes nationaux (économique, social, culturel, idéologique) et productions cinématographiques. Mondialisation, cinémas du monde, le trans/nationalisme et l'hybridité culturelle dans un contexte de domination du cinéma hollywoodien. Plusieurs périodes et cinémas nationaux pourront être étudiés.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits de cours universitaires.

CIN 3503 Théories du cinéma (3 crédits)

L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d'acquérir une vue d'ensemble critique des principales théories appliquées au cinéma (telles que la sémiotique, les théories du réalisme cinématographique, le cinéma et l'idéologie, la psychanalyse, la sociologie, le cognitivisme, la politique des auteurs) essentielles pour une bonne compréhension du cinéma.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits de cours universitaires.

CIN 3510 Thèmes choisis en études cinématographiques (3 crédits)

Étude d'un cinéaste, d'une école, d'un courant artistique ou d'un corpus particulier. Visionnements, lectures et discussions de groupe.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits universitaires.

CIN 3521 Cinéma africain (3 crédits)

Histoire du cinéma africain dans une perspective critique et interdisciplinaire. Relation entre les pratiques et la production cinématographiques et le développement politico-économique et culturel de la région, de la période coloniale jusqu'aux années 60 à nos jours.

Parmi les thèmes abordés: les cinéastes et films principaux du cinéma africain, la représentation, la résistance, la réconciliation de la tradition orale avec les moyens modernes de communication, la création d'une identité africaine authentique et contre-hégémonique, et le rôle du film africain dans le développement social.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits universitaires.

CIN 3522 Cinéma français (3 crédits)

Étude des périodes et tendances cinématographiques principales du cinéma français (réalisme poétique des années 30, Nouvelle Vague des années 1950/60, 'cinéma du look' et films 'beur' des années 1980, films patrimoniaux des années 1990). Spécificité du système de production français. Étude de l'œuvre de certains cinéastes importants.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits universitaires.

CIN 3523 Cinéma autochtone (3 crédits)

Étude anthropologique et historique du cinéma autochtone émergent dans les Amériques et en Australie. Exploitation du médium dans les communautés autochtones du Québec et du Nunavut. Analyse d'œuvres et exploration d'une esthétique propre aux films autochtones. Modalités de réception des œuvres et posture du spectateur.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits universitaires.

CIN 3524 Cinéma américain (3 crédits)

Le cinéma américain a su s'adapter à de nombreuses conjonctures économiques, culturelles et historiques tout en réussissant à s'imposer dans la plupart des pays comme le cinéma le plus attrayant et le plus populaire. L'objectif de ce cours est de souligner les spécificités de ce cinéma, plus précisément son évolution historique, sa forme narrative et son organisation industrielle tant à Hollywood que chez les indépendants.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits universitaires.

CIN 3597 Cinémas canadien et québécois I : fiction (3 crédits)

Étude historique et sociologique de la production nationale. Analyse d'œuvres représentatives de périodes, de formats et de genres variés. Cinéma d'auteur et cinéma commercial : court métrage, long métrage, animation; drame social, comédie, suspense. Idéologie et esthétique. Contextes de production et de réception.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits universitaires.

CIN 3598 Cinémas canadien et québécois II : documentaire (3 crédits)

Étude historique et sociologique de la production nationale. Analyse d'œuvres représentatives de périodes, de formats et de genres variés : documentaire classique, cinéma direct, animation, essais, reportage télévisé. Idéologie et esthétique. Contextes de production et de réception.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits universitaires.

CIN 4101 Film Analysis (3 units)

This course provides students with the opportunity of applying the various film theories (structuralism, semiotics, psychoanalysis, feminism, intertextuality, phenomenology) that they have studied to some selected films whose interest is based on their historical and/or critical significance.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university course units.

CIN 4121 International Queer Cinema (3 units)

How is sexual desire represented in auteurist and popular cinema? How do the latter present different sexualities? This course will attempt to answer some of these questions by focusing on cinematic representations of individuals who reject to conform themselves to dominant gender and sexual norms. We will study various past and current film trends such as American queer cinema of the 1990s and contemporary gay and lesbian cinema from Europe.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university course units.

CIN 4122 Cinema and Intermediality (3 units)

Study of cinema in its relations to other forms of arts and communication (such as literature, theater, painting, video game, music, new media, circus, dance, etc.).

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university course units.

CIN 4150 Seminar in World Cinemas (3 units)

Organization of a series of screenings with commentary that are aimed at the general public. The students will draw on the knowledge they have acquired to jointly prepare and deliver an annual event that may take the form of a festival with roundtable discussions devoted to a chosen theme, such as a retrospective on a filmmaker, national cinema, period, or aesthetic movement. Study of public reception.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university course units.

CIN 4151 Special topic on genres films (3 units)

Study of a specific genre : western, science fiction, horror, musical, peplum, etc. Different periods and regions.

Course Component: Lecture

Prerequisite: 18 university course units.

CIN 4501 Analyse filmitique (3 crédits)

Ce cours offre aux étudiants la possibilité d'appliquer diverses théories filmiques (narratologie, sémiotique, psychanalyse, féminisme, intertextualité, phénoménologie) à certains films sélectionnés dont l'intérêt est basé sur leur signification historique et/ou critique.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits de cours universitaires.

CIN 4521 Cinéma queer international (3 crédits)

Comment représente-t-on le désir sexuel dans le cinéma d'auteur et populaire ? Comment y évoque-t-on différentes sexualités ? Ce cours tentera de répondre à certaines de ces questions en se concentrant sur les représentations cinématographiques des individus refusant de se conformer aux normes de genres et sexuelles dominants. Nous nous consacrerons donc à l'étude de différentes tendances cinématographiques passées et actuelles tels que le cinéma queer américain des années 1990 et le cinéma gay et lesbien européen contemporain.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits de cours universitaires.

CIN 4522 Cinéma et intermédialité (3 crédits)

Étude du cinéma dans ses rapports à d'autres modes d'expressions artistiques et communicationnels (littérature, théâtre, peinture, jeux vidéo, musique, nouveaux médias, cirque, danse, etc.).

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits de cours universitaires.

CIN 4550 Séminaire en cinémas du monde (3 crédits)

Organisation d'une série de projections commentées destinées au grand public. Les étudiants seront appelés à faire la synthèse des connaissances acquises pour préparer et animer conjointement un événement annuel pouvant prendre la forme d'un festival et de tables rondes autour de thèmes choisis tels que des rétrospectives d'un cinéaste, d'un cinéma national particulier, d'une période ou d'un mouvement esthétique. Étude de réception auprès du public.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits de cours universitaires.

CIN 4551 Thèmes choisis sur les genres au cinéma (3 crédits)

Étude d'un genre tel que le western, le film de science fiction et d'horreur, le film policier, la comédie musicale, le peplum, etc. Différentes périodes et régions.

Volet : Cours magistral

Préalable : 18 crédits de cours universitaires.