

CIN 1109 ▯ LES GENRES ET LE CINÉMA : Les zombies sont parmi nous (Automne 2016)

Professeur : Bernard Perron

Téléphone : 514-343-7384 / Courriel : bernard.perron@umontreal.ca

Bureau : C-2074 — sur rendez-vous : (mardi) 11h30-12h30

mardi : 13h00-16h00

Salle B-3215

Pavillon 3200

SITE WEB : <http://www.mapageweb.umontreal.ca/perronb/zombie/>

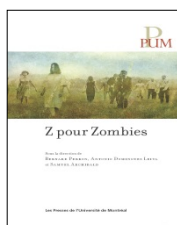
Contenu général

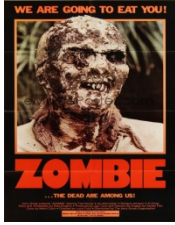
Étude des genres selon des découpages historiques et géographiques: de la grande forme hollywoodienne aux nouvelles formations génériques. Cours consacré soit à la question théorique de la distinction générique, soit à des études de cas génériques. (Annuaire – F.A.S.)

Le cinéma d'horreur constitue le genre analysé, et les films de zombies forment plus précisément le sous-genre à l'étude. Conséquemment, le cours se penche sur quelques-unes des caractéristiques, thématiques et figures majeures des films de zombies depuis 1932. Il propose à la fois une vue d'ensemble de l'évolution et des propriétés des films de zombies ainsi qu'un examen plus spécifique de quelques-unes des œuvres les plus importantes du sous-genre. Il s'agit aussi d'introduire les étudiants/es aux diverses questions critiques et théoriques soulevées par les zombies: les mécanismes de l'horreur, la réitération de structures narratives, la post-humanité, l'esthétisation de la violence et de la répulsion, les allégories et métaphores du monstre, etc. Nous nous intéresserons cependant plus particulièrement à l'anatomie du corps humain. Le cours vise à amener les étudiants/es à identifier certains moments privilégiés qui scandent l'histoire du sous-genre, à considérer les zombies comme un objet d'analyse et de réflexion, ainsi qu'à mettre en perspective l'importance socioculturelle du phénomène.

Note importante : Certains extraits de film visionnés dans le cadre du cours peuvent être dérangeants et/ou choquants. En assistant aux séances, vous attestez en être conscients et acceptez de visionner ces extraits. Il s'agit bien de jeter un regard critique et analytique à ces films.

Document obligatoire : Perron, Bernard, Antonio Dominguez Leiva et Samuel Archibald (dirs.), *Z pour Zombies*, Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 2015. (Disponible à la librairie du Pavillon Jean-Brillant.)

Déroulement du cours

6 septembre (cours 1) : Du monstre en nous au nous monstrueux.

Texte à lire : Bernard Perron, Antonio Dominguez Leiva et Samuel Archibald, «Introduction», p. 9-20.

13 septembre (cours 2) : Être mort ou ne pas être mort: telle est la question! – Partie 1

20 septembre (cours 3) : Être mort ou ne pas être mort: telle est la question! – Partie 2

Textes à lire: Kyle William Bishop, «L'émergence des *Zombie Studies*: comment les morts-vivants ont envahi le monde universitaire et pourquoi nous devrions nous en soucier», p. 21-31; ainsi que Lucy Swanson, «De retour d'entre les morts (encore): l'imaginaire de l'espace dans la fiction haïtienne contemporaine», p.101-113.

27 septembre (cours 4) : Seul (ou en petit groupe) contre tous.

Texte à lire: Frédérick Maheux, «Du vaste à l'exigu: l'invasion zombie dans les espaces vidéoludiques», p. 189-201.

4 octobre (cours 5) : Ne rien avoir dans le crâne et pourtant ne pas savoir où donner de la tête.

Texte à lire: Vincent Brault, «Zombie: le paradoxe déambulant», p. 21-29.

11 octobre (cours 6) : Le langage corporel ou comment dire beaucoup de choses en gémissant.

Texte à lire: Antonio Domínguez Leiva, «Le zombie, héros culturel de l'ère néobaroque», p. 57-72.

18 octobre : Examen de mi-session.

👤👤👤 Remise du plan de travail : 1er novembre 👤👤👤

1er novembre (cours 7) : **Se regarder dans le blanc (ou le noir) des yeux et voir le visage de la mort.**

Texte à lire: Simon Niedenthal, «Un doux parfum de dégoût. L'avenir du zombie à l'ère du jeu vidéo odorant», p. 203-215.

8 novembre (cours 8) : **Mordre à belles dents dans un corps-à-gore.**

Texte à lire: Bernard Perron, «Les traits et les tracés des zombies bédéiques», p. 167-188.

15 novembre (cours 9) : **Avoir l'estomac dans les talons et le cul par-dessus tête.**

Texte à lire: Sarah Cleary, «La vie sexuelle des affamés et des putrides: les représentations de la sexualité dans les récits de zombies», p. 73-86.

22 novembre (cours 10) : **Lever la main sur l'humanité et la battre à bras raccourcis.**

Texte à lire: Pierre Chemartin, «Bédés et macchabées: comique macabre et visions horribles dans les *horror comics* pré-Code», p.143-165.

29 novembre (cours 11) : **Être bête comme ses pieds, mais continuellement dans les jambes des survivants.**

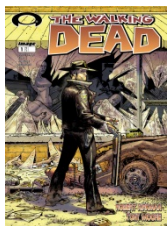
Texte à lire: Claudia Boutin, «*28 Days Later* et l'illusion gothique: du corps à corps au corps-raccord», p. 129-142.

 Remise du travail d'analyse: 6 décembre
--

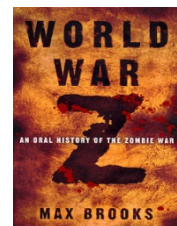
6 décembre (cours 12) : **Faire contre mauvaise fortune bon cœur ou l'humanisation du zombie.**

Textes à lire: Katharine Streip, «Merci pour les souvenirs: la nostalgie zombiesque», p. 87-99, et Jérôme-Olivier Allard, «Le zombie prend la rue: revendications d'un monstre (ré)humanisé», p. 115-127.

<u>13 décembre</u> : Examen final (B-4345)

Mode d'évaluation

1) Un examen de mi-session (cours 1-6) : 20% (18 octobre).

Questions objectives et à développement court sur la matière vue en cours et les lectures obligatoires. Et/ou analyse(s) de séquence ou/et d'image.

(Les étudiants/es n'ont pas droit à leurs notes personnelles.)

2) Un examen de fin de session (cours 7-12) : 30% (13 décembre).

Questions objectives et à développement court sur la matière vue en cours et les lectures obligatoires. Et/ou analyse(s) de séquence et/ou d'image.

(Les étudiants/es n'ont pas droit à leurs notes personnelles.)

Aucune remise d'examen ne sera accordée en raison des horaires ou des travaux de production.

3) Plan de travail : 10% (1er novembre)

3 pages maximum (double interligne, Times new roman 12, marges 2.5 cm)

Vous devez :

- 1) indiquer l'option d'analyse choisie, puis justifier le choix des trois autres œuvres choisies (une page);
- 2) présenter quatre sources bibliographiques et justifier en quelques lignes leur pertinence (une page – voir les précisions bibliographiques ci-dessous);
- 3) un sommaire de chacune des deux parties de votre travail (une page).

4) Un travail d'analyse : 40%

Vous allez choisir **l'une** des trois options suivantes et analyser le ou les films:

- 1) *Contracted* (Eric England, 2013) et *Contracted: Phase II* (Josh Forbes, 2015).
- 2) *Cockneys vs Zombies* (Matthias Hoene, 2012).
- 3) *The Dead* (Howard J. Ford et Jonathan Ford, 2010).

(Les films sont disponibles la Médiathèque J.-A.-DeSèves située au 2e étage de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines. Vous devrez visionner par vous-mêmes le/s film/s choisi/s ainsi que voir, lire ou jouer les autres œuvres nécessaires à l'analyse.)

Votre travail (de 8-10 pages) devra comporter les éléments suivants :

- 1) Une courte introduction (¼ à ½ page).
- 2) **Une analyse générique** (de 3¾ à 4½ pages).
Vous devez montrer comment le/s film/s choisi/s s'inscrit/vent dans le cadre plus général des films de zombies. Pour ce faire, en vous intéressant aux conventions, aux variations, aux exceptions et/ou aux thèmes, vous devez comparer le/s film/s choisi/s avec **au moins trois autres films de votre choix** ou **trois des cinq œuvres suivantes: un film – un minimum de trois épisodes d'une série télé – un jeu vidéo – un roman – trois bandes dessinées d'au moins six numéros.** Vous ne pouvez pas travailler sur les deux/trois autres films à l'analyse.
- 3) **Une analyse formelle** (de 3¾ à 4½ pages).
Vous devez examiner la façon dont sont représentés les zombies dans le/s films choisi/s. Concentrez-vous sur deux ou trois parties du corps. Il vous faut aussi étudier en détail les cadrages, les mouvements de caméra, le montage, l'éclairage, le son, le jeu des acteurs, etc.
- 4) Une courte conclusion (¼ à ½ page).

- 5) Une bibliographie (obligatoire).
- 6) Des annexes (si tel est le cas).

Conditions essentielles :

I) Vous ne devrez pas vous en tenir à la matière vue en cours ou aux suppléments des DVD.

II) Au sein même de votre travail, vous devrez faire un minimum de cinq références fonctionnelles à partir d'**au moins quatre** textes universitaires différents (historiques, analytiques et/ou théoriques). Les références tirées de l'ouvrage obligatoire ne pourront compter que pour **un seul** de ces différents textes (mais vous pouvez certes citer plus d'un texte si vous le souhaitez). Cela vaudra aussi pour les textes tirés du web qui ne pourront compter que pour **un seul** de ces différents textes. Référez-vous à la bibliographie et aux ouvrages en réserve à la bibliothèque des lettres et des sciences humaines. Ou prévoyez quelques visites à la médiathèque Guy-L.-Côté de la Cinémathèque québécoise (335, boul. De Maisonneuve Est – Métro Berri-UQAM).

Attention, les critiques spécialisées, les forums de discussion et les pages web personnelles de fans ne sont pas des sources universitaires. Vous pouvez vous y référer, mais uniquement à titre de complément informatif. Il faut privilégier les revues ou journaux électroniques gérés par des comités de lecture et les sites rattachés à des institutions de recherche. **La reprise d'un passage déjà cité dans les présentations du cours ne peut pas compter comme l'une des 5 citations demandées.** Il est possible de se référer aux ouvrages utilisés dans le cours, mais il faut le consulter plus en profondeur (ne vous limitez pas seulement aux quelques extraits disponibles sur Google Books!). En ce sens, vous devez approfondir votre réflexion au-delà de ce qui est dit en classe, notamment en privilégiant la recherche et l'usage des sources spécialisées. L'intérêt est bien de vous inciter à vous familiariser avec la recherche universitaire.

Pour identifier vos sources (pages incluses), vous devez **impérativement** respecter le **Protocole bibliographique et guide de rédaction** de la Section cinéma et jeu vidéo du département (<http://documentationcinema.ca/>). Vous pourrez être pénalisés de 5% si vous ne respectez pas ledit protocole.

Dans le corps du texte, il faudra indiquer entre parenthèses le nom de famille de l'auteur, l'année de publication de la référence et la page citée des ouvrages et/ou articles en bibliographie. Le nom de famille est toujours en lettres minuscules et il n'y a pas de virgule entre le nom et l'année de publication :

(|Nom| |année|, p. |page(s) citée(s)|) – par exemple : (Carroll 1990, p. 100).

III) Le travail (imprimé et non en version numérique) se fera seul et aura **huit à dix pages** (minimum et maximum de rigueur, dactylographiées à double interligne, Times new roman 12, marges 2.5 cm). Ceci exclut la bibliographie obligatoire et, s'il y a lieu, les figures ou les annexes. **Il faudra annexer votre plan corrigé avec votre travail final.**

IV) Critères de correction: 1) la pertinence, la rigueur et l'acuité de l'analyse générique; 2) la rigueur et l'acuité de l'analyse formelle; 3) la logique de l'argumentation et la justesse relative des idées présentées; 4) la compréhension et la pertinence des notions employées et des références utilisées; 5) le renvoi à des exemples concrets, ainsi que 5) la qualité de l'expression et de la présentation. Le non-respect de la longueur (minimum et maximum de rigueur) sera pénalisé.

La correction tiendra aussi compte de votre nécessaire maîtrise de la langue française. Suivant la politique du département, vous pouvez perdre jusqu'à 10 % de la note globale du cours (un point par cinq fautes). Dans la mesure où le français ne sera corrigé que pour le plan de travail et le travail final, vous pourrez perdre jusqu'à 20% de la note de ces travaux. Relisez votre travail et corrigez vos fautes d'orthographe, de syntaxe et de frappe.

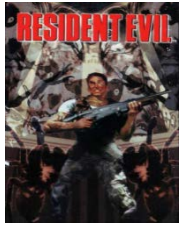
Tout plagiat, toute fraude ainsi que toute tentative de commettre ces actes à l'occasion d'un examen ou d'un travail peut entraîner la note de 0%. Veuillez vous référer au règlement officiel de l'université : <<http://www.integrite.umontreal.ca/>>.

Date de la remise : le 6 décembre, 15 minutes après le début du cours, sous peine d'une pénalité de 5% par jour de retard.
Aucun délai supplémentaire ne sera accordé en raison des horaires ou des travaux de production. Je n'accepte pas les travaux annexés à un courriel.

Le dépôt d'un travail en retard doit être fait dans la boîte prévue à cet effet dans le corridor adjacent au secrétariat. Le secrétariat est situé au local C-2152 du pavillon Lionel-Groulx. La boîte de dépôt orange de la section «cinéma et jeu vidéo» est fixée au mur près de la porte C-2150.

Les travaux sont récupérés du lundi au vendredi à 16h15 et sont estampillés de la date de la journée. Pour la fin de semaine, les travaux sont récupérés le lundi matin à compter de 8h30 et sont estampillés du lundi (comme le seront ceux récupérés à 16h15). Le samedi et le dimanche compteront dans les jours de retard (et ce, même si les travaux sont déposés dans la boîte dès le vendredi soir après 16h15). À l'extérieur des heures d'ouverture du secrétariat, il est inutile de faire estampiller les travaux par les gardiens de sécurité à l'entrée du Pavillon Jean-Brillant ou les employés de la bibliothèque. Seul le sceau du département comptera pour déterminer la date de la remise.

Sachez bien que je ne donnerai aucune note par courriel.

Bibliographie

 à la réserve de la bibliothèque des lettres et des sciences humaines.

- Balaji, Murali (2013). *Thinking Dead: What the Zombie Apocalypse Means*, Lanham: Lexington Books.
- Bétan, Julien et Raphaël Colson ([2009] 2013), *Zombies !*, Lyon : Chez les Moutons électriques.
- Bishop, Kyle William (2010). *American Zombie Gothic: The Rise and Fall (and Rise) of the Walking Dead in Popular Culture*, Jefferson, NC: McFarland.
- Bishop, Kyle William (2015). *How Zombies Conquered Popular Culture: The Multifarious Walking Dead in the 21st Century*, Jefferson, NC: McFarland.
- Brooks, Max ([2003] 2009). *Guide de survie en territoire zombie*, Paris : Éditions Calmann-Lévy.
- Bryce, Allan (2000). *Zombie*, Liskeard: Stray Cat Publishing.
- Christie, Deborah et Sarah Juliet Lauro (dirs.) (2011). *Better Off Dead: the Evolution of the Zombie as Post-Human*, New York: Fordham University Press.
- Comentale, Edward P. et Aaron Jaffe (2014). *The Years's Work at the Zombie Research Center*, Bloomington: Indiana University Press.
- Coulombe, Maxime (2012). *Petite philosophie du zombie*, Paris: Presses universitaires de France.
- Courcier, Nicolas, Mehdi El Kanafi et Bruno Provezza (2015). *Resident Evil. Des zombies et des hommes*, Toulouse: Third Éditions.
- Davis, Wade ([1985]1997). *The Serpent and the Rainbow*, New York: Touchstone.
- Davis, Wade (1988). *Passage of Darkness: the Ethnobiology of the Haitian Zombie*, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Dendle, Peter ([2001] 2011). *The Zombie Movie Encyclopedia*, Jefferson, NC: McFarland.
- Dendle, Peter (2012). *The Zombie Movie Encyclopedia: Volume 2 (2000-2010)*, Jefferson, NC: McFarland.
- Drezner, Daniel W. (2011). *Theories of International Politics and Zombies*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Dupuis, Joachim Daniel (2014), *George A. Romero et les zombies: autopsie d'un mort-vivant*, Paris: L'Harmattan.
- Flint, David (2009). *Zombie Holocaust: How the Living Dead Devoured Pop Culture*, London: Plexus.
- Graves, Zachary (2010). *Zombies: The Complete Guide to the World of the Living Dead*, New York: Chartwell Books.
- Hubner, Laura, Marcus Leaning et Paul Manning (dirs.) (2015). *The Zombie Renaissance in Popular Culture*, New York: Palgrave MacMillan.
- Kane, Joe (2010). *Night of the Living Dead: Behind the Scene of the Most Terrifying Zombie Movie Ever*, New York: Citadel Press.
- Keetley, Dawn (dir.) (2014). *"We're All Infected". Essays on AMC's The Walking Dead and the Fate of the Human*, Jefferson, NC: McFarland.

- ✚ Kristeva, Julia (1980). *Pouvoirs de l'horreur: essai sur l'abjection*, Paris: Seuil.
- Le Maître, Barbara (2016). *La Nuit Des Morts-vivants. Précis de recomposition*, Lormont : Édition Le Bord de l'eau.
 - ✚ Le Maître, Barbara (2015). *Zombie, une fable anthropologique*, Nanterre: Presses universitaires de Paris Ouest.
 - ✚ Lafond, Frank (dir.) (2008). *George A. Romero, un cinéma crépusculaire*, Paris: Michel Houdiard Éditeur.
 - McGlotten, Shaka et Steve Jones (dirs.) (2014). *Zombies and Sexuality: Essays on Desire and the Living Dead*, Jefferson, NC: McFarland.
 - ✚ McIntosh, Shawn et Marc Leverette (dirs.) (2008). *Zombie Culture: Autopsies of the Living Dead*, Lanham: Scarecrow Press.
 - Mogk, Matt (2011). *Everything You Ever Wanted to Know About Zombies*, New York: Gallery Books.
 - Moreman, Christopher M. et Cory J. Rushton (dirs.) (2011), *Zombies are Us: Essays on the Humanity of the Walking Dead*, Jefferson, NC: McFarland.
 - Paffenroth, Kim (2006). *Gospel of the Living Dead: George Romero's Visions of Hell on Earth*, Waco: Baylor University Press.
 - Paris, Vincent (2013). *Zombies: sociologie des morts-vivants*, Montréal: XYZ.
 - Paris, Vincent (dir.) (2014). *Angles morts. Différents regards sur le zombie*, Montréal: XYZ.
 - Pépin, Amélie (2013). *Zombie. Le mort-vivant autopsié*, Québec: Les Intouchables.
 - Ray, Glenn (2008). *Zombie Movies: the Ultimate Guide*, Chicago: Chicago Review Press.
 - ✚ Redfern, Nick and Brad Steiger (2015). *The Zombie Book: the Encyclopedia of the Living Dead*, Canton, MI: Visible Ink Press.
 - ✚ Rouyer, Philippe (1997). *Le cinéma gore: une esthétique du sang*, Paris: Éditions du Cerf.
 - Russell, Jamie ([2005] 2008). *Book of the Dead: The Complete History of Zombie Cinema*, Godalming: Fab Press.
 - ✚ Schneider, Steven Jay et Dan Shaw (dir.) (2003). *Dark Thoughts. Philosophic Reflections on Cinematic Horror*, Lanham: Scarecrow Press.
 - Schneider, Steven Jay (dir.) (2003). *Fear Without Frontiers. Horror Cinema across the Globe*, Godalming: Fab Press.
 - Seabrook, William B. ([1929] 1997). *L'île magique : En haïti, terre du Vaudou*, Paris: Phébus.
 - Silver, Alain et James Ursini (2014). *The Zombie Film: From White Zombie to World War Z*, Milwaukee: Applause Theatre & Cinema Books.
 - Slater, Jay ([2002] 2006). *Eaten Alive! Italian Cannibal and Zombie Movies*, Londres: Plexus.
 - ✚ Thoret, Jean-Baptiste (dir.) (2007). *Politique des zombies: l'Amérique selon George A. Romero*, Paris: Ellipses.
 - ✚ Verstynen, Timothy et Bradley Voytek (2014). *Do Zombies Dream of Undead Sheep?: A Neuroscientific View of the Zombie Brain*, Princeton : Princeton University Press.
 - Vuckovic, Jovanka (2011). *Zombies! An Illustrated History of the Undead*, New York: St. Martin's Griffin.
 - Wayne, Yuen (dir.) (2012). *The Walking Dead and Philosophy: Zombie Apocalypse Now*, Chicago: Open Court.
 - Wetmore, Kevin J. (2011). *Back from the Dead: Remakes of the Romero Zombie Films as Markers of Their Times*, Jefferson, NC: McFarland.
 - Whelan, Andrew, Ruth Walker et Christopher Moore (dir.) (2013). *Zombies in the Academy: Living Death in Higher Education*, Bristol: Intellect.
 - Yoe, Craig et Steve Barnes (2012). *Zombies. The Chilling Archives of Horror Comics*, San Diego: IDW Publishing.