

Département d'études françaises
Université Western
FR3611F Aesthetic Forms and Practices
Topic: La tragédie grecque selon Jean Cocteau
Cross-listed with FR4105F (Automne 2019)

Le cours se donne au local : SH 3305 les mardis (9:30-12:30)

Professeur Mario Longtin

Bureau : UC4122

Courriel : mlongtin@uwo.ca

Heures de bureau : Les lundis de 9:30 à 11:30 et les jeudis de 13:30 à 15:30 ou sur rendez-vous.

Prerequisites: Both French 2605F/G and 2606F/G (or French 2600E).

Description du cours:

Jean Cocteau est l'un des artistes les plus importants du 20e siècle. Il a été le familier de femmes et d'hommes illustres qui appréciaient son esprit vif et son inventivité. Jean Cocteau a excellé dans toutes les sphères de la création artistique ; il laisse une œuvre monumentale et protéiforme. Le chercheur spécialiste dans un domaine pointu comme la littérature, par exemple, a beaucoup de mal à donner toute la mesure du talent de Cocteau, certains diraient de son génie. Dans le cadre de notre cours nous nous intéresserons à son activité théâtrale et plus particulièrement à sa relecture des grands mythes de la tragédie grecque. Nous nous attarderons à trois pièces de théâtre ayant connu un énorme succès dans l'entre-deux guerres : *Antigone*, *Orphée* et *La Machine infernale*. L'esthétique théâtrale développée par Jean Cocteau est englobante dans le sens fort du terme étant donné que l'artiste ne s'est jamais limité à l'écriture de dialogues mais a également veillé jalousement au processus de mise en scène de ses œuvres. Nous verrons que, pour Cocteau, le monde de la scène n'est jamais bien loin du cinéma. En effet, avec le film *Orphée*, qui fut d'abord pensé pour la scène, l'artiste montre sa polyvalence et son adaptabilité. Nous invitons les étudiants à plonger dans le monde de Jean Cocteau tête première pour en découvrir plus que la littérature : une poétique, une esthétique, une façon renouvelée d'envisager la création et le monde qui nous entoure.

Livres à l'étude :

- Jean Cocteau, *La Machine infernale, dossier thématique : Les Fantômes*, Paris, Le Livre de Poche (Classiques Pédago), 2015. 9782253183082 (2253183083)
- Jean Cocteau, *Antigone*, Paris, Gallimard-FolioPlus Classique, 2015. 9782070463190 (2070463192)
- Jean Cocteau, *Orphée*, Paris, Stock, 2005. 9782234058026 (2234058023)

Objectifs du cours:

L'étudiant qui réussira ce cours sera en mesure de

1. comprendre le contexte politique et artistique français de l'entre-deux guerres.
2. mieux juger des impacts des artistes de la période sur notre esthétique moderne (théâtre cinéma).
3. apprécier le renouveau en matière artistique de la période : dadaïsme, surréalisme, automatisme...
4. construire des ponts entre littérature, théâtre, cinéma et les arts plastiques.
5. discuter la place qu'a occupée Jean Cocteau dans l'univers culturel parisien.
6. proposer des hypothèses quant à la résurgence de la tragédie grecque durant l'entre-deux guerres.
7. disserter sur les mythes grecs dans le contexte du premier 20e siècle.

Barème :

- 5% Présence et participation active
- 15% (5% X 3) Quiz de lecture
- 15% Exposé orale (analyse d'une scène et d'un dessin de Cocteau)
- 15% Scène mémorisée et présentée au bureau du professeur
- 15% Examen sur table : Le personnage d'Œdipe dans La Machine infernale
- 20% Dissertation : analyse d'un personnage dans l'une des 3 pièces au programme.
- 30% Examen final

Méthodes d'évaluation

Quiz : d'une durée de 30 minutes, cet exercice a pour but de vérifier si les étudiants ont bien lu les ouvrages au programme. **(Les quiz auront lieu les : 17 septembre ; 1er octobre ; 12 novembre)**

Exposé orale : Il consiste d'environ 10 minutes en classe pour les étudiants inscrits dans le cours 3611F et de 20 minutes pour les étudiants du cours 4105F. L'étudiant choisit une scène tirée d'une des 3 pièces au programme. L'étudiant analyse cette scène et choisit une œuvre d'art de l'artiste qui pourrait servir d'inspiration pour une mise en scène éventuelle de la scène au théâtre. L'étudiant du cours 4105F devra analyser également la motivation d'un personnage dans la scène et la mettre en relation avec l'ensemble de la pièce.

Scène mémorisée : L'étudiant devra mémoriser un enchaînement de répliques ou un monologue d'une pièce de Cocteau et la présenter au bureau du professeur. L'extrait choisit devra être entériné par le professeur. Il devra être d'une durée d'environ un page par personne. L'étudiant peut travailler seul ou en groupe de 2 ou 3.

Examen sur table : Il portera sur une notion choisie par le professeur. La semaine précédant le jour de l'examen, le professeur indiquera clairement quelle notion l'étudiant devra préparer. L'étudiant devra travailler la question en profondeur afin de répondre à la question concoctée par le professeur. L'examen aura lieu en classe. Les étudiants ont toute la période pour compléter à l'examen. **(15 octobre : vous avez toute la période)**

Dissertation : Il s'agit d'une dissertation de 8 pages à interligne double offrant une vision personnelle d'un personnage dans l'une des trois pièces au programme. La dissertation porte sur la modernisation du personnage par rapport à son archétype grec. La présentation doit être soignée et compter une page titre, des notes de bas de page à chaque fois que l'on utilise les idées ou les paroles de quelqu'un, de même qu'une bibliographie répertoriant tous les ouvrages, sites internet ayant servi à l'élaboration du travail.

Examen final : L'examen final porte sur toute la matière abordée dans le cadre du cours, cela inclut les exposés présentés par les étudiants et les étudiants dans le cours.

Pour l'horaire détaillé, voir le site du cours sur OWL

ADDITIONAL STATEMENTS**Statement on Use of Electronic Devices**

J'autorise le recours à l'ordinateur, mais je permets également d'indiquer aux étudiants et aux étudiants quand ce dernier devra être mis de côté afin de faciliter mon enseignement.

Policy on Accommodation for Medical Illness:

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html

Students seeking academic accommodation on medical grounds for any missed tests, exams,

participation components and/or assignments worth 10% or more of their final grade must apply to the Academic Counselling office of their home Faculty and provide documentation. Academic accommodation cannot be granted by the instructor or department. Please note that in all courses offered by the Department of French Studies, this same requirement will also apply to assignments worth less than 10% of the final grade. Final examinations must be written at the scheduled time unless formal alternative arrangements for a Special Examination have been approved (by the instructor, the Department and the Home Faculty Dean's Office) based on valid documented grounds.

A downloadable Student Medical Certificate can be found here:

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html

Support services

Students who are in emotional/mental distress should refer to Health and Wellness website

http://www.health.uwo.ca/mental_health for a complete list of options about how to obtain help.

Statement on Plagiarism, Cheating and other Scholastic Offences

Scholastic offences are taken seriously and students are directed to read the appropriate policy, specifically, the definition of what constitutes a Scholastic Offence in the Academic Handbook available on the Academic Calendar website,

here: <http://www.westerncalendar.uwo.ca/2016/pg113.html>

Debarment from writing the final examination

A student is entitled to be examined in courses in which registration is maintained, subject to the following limitations:

- 1) A student may be debarred from writing the final examination for failure to maintain satisfactory academic standing throughout the year.
- 2) Any student who, in the opinion of the instructor, is absent too frequently from class or laboratory periods in any course will be reported to the Dean of the Faculty offering the course (after due warning has been given). On the recommendation of the Department concerned, and with the permission of the Dean of that Faculty, the student will be debarred from taking the regular examination in the course. The Dean of the Faculty offering the course will communicate that decision to the Dean of the Faculty of registration. ("Attendance Regulations for Examinations : http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/examinations.html)

Important Academic Information for Students Taking Courses in the Department of French Studies

http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html

Policy on Accommodation for Medical Illness:

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html

Students seeking academic accommodation on medical grounds for any missed tests, exams,

participation components and/or assignments worth 10% or more of their final grade must apply to the Academic Counselling office of their home Faculty and provide documentation. Academic accommodation cannot be granted by the instructor or department. A student seeking academic accommodation for any work worth **less** than 10% must contact the instructor and follow the course specific instructions provided on the course outline. Final examinations must be written at the scheduled time unless formal alternative arrangements for a Special Examination have been approved (by the instructor, the Department and the Home Faculty Dean's Office) based on valid documented grounds.

A downloadable Student Medical Certificate can be found here:

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html

Support services

Students who are in emotional/mental distress should refer to Health and Wellness website http://www.health.uwo.ca/mental_health for a complete list of options about how to obtain help.

Statement on Plagiarism, Cheating and other Scholastic Offences

Scholastic offences are taken seriously and students are directed to read the appropriate policy, specifically, the definition of what constitutes a Scholastic Offence in the Academic Handbook available on the Academic Calendar website, here: <http://www.westerncalendar.uwo.ca/2016/pg113.html>

Policy on Attendance

“Any student who, in the opinion of the instructor, is absent too frequently from class or laboratory periods in any course, will be reported to the Dean of the Faculty offering the course (after due warning has been given). On the recommendation of the department concerned, and with the permission of the Dean of that Faculty, the student will be debarred from taking the regular examination in the course. The Dean of the Faculty offering the course will communicate that decision to the Dean of the Faculty of Registration.” (http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/examinations.html)

Important Academic Information for Students Taking Courses in the Department of French Studies

http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html