

WHY IS GOTHIC IMMORTAL ?

Classe de Première – LLCER

Par Emmanuelle Saulnier-Depierre,

professeur d'anglais au lycée international Europe à Grenoble (Isère 38)

Le projet dans les grandes lignes :

- explorer le genre gothique et ses avatars, du 19ème siècle à nos jours, à travers des supports textuels, radiophoniques, cinématographiques, vidéos, visuels.
- situer le genre dans ses contextes socio-culturels
- observer et analyser le changement de perception et de traitement de 'l'autre terrifiant' à travers le temps.

Objectifs littéraires, linguistiques et contextuels

littéraires

- Identifier les éléments typiques du genre à travers l'étude ciblée des textes (setting, characterisation, use of colours; the lexical fields of tension, fear & horror; narrative style, point of view, tone, atmosphere, mood; religious & supernatural under- and overtones, sensuality, sexuality; notions of Gothic aestheticism).
- interpréter, discuter et acquérir une distance critique avec le genre (à quoi sert de susciter la peur, l'horreur, la terreur?)
- s'attacher à toujours considérer l'effet produit par les choix d'écriture sur le sens du texte et sur le lecteur (ou spectateur)
- aller de la lecture analytique guidée à la lecture cursive, voire autonome
- lire un texte du 19ème siècle avec la même confiance qu'un texte du 20ème
- reconnaître et savoir interpréter les codes gothiques dans la tendance littéraire et télé-cinématographique actuelle
- se poser la question de la perméabilité des genres littéraires, notamment par rapprochement avec les Romantiques et avec une partie de la littérature dystopique actuelle
- réfléchir sur l'altérité et la réaction qu'elle suscite, en se penchant sur la perception historique et actuelle du monstre/vampire: de l'altérité effrayante (littérature classique, e.g. *Dracula* et œuvres choisies par les élèves) à l'identification héroïque (*Interview with the Vampire*, *Dracula Untold*, œuvres choisies par les élèves)

linguistiques

- développer la syntaxe des phrases complexes
- agréer, opposer et nuancer
- développer le vocabulaire et les structures spécifiques à l'étude littéraire, artistique et civilisationnelle/contextuelle
- acquérir de nouveaux termes pour décrire et exprimer la peur, les relations humaines, l'environnement (*setting*, *context*), l'atmosphère, le point de vue, le ton

méthodologiques

- construire un raisonnement analytique: développer point par point les différents éléments d'une **démonstration critique**, en illustrant chaque argument
- participer activement à des discussions thématiques
- savoir ancrer son raisonnement dans les sources étudiées
- partager et intégrer des idées et des informations

- [aiguiser sa capacité d'écoute pour développer son point de vue](#)
- [utiliser des ressources internet et savoir sélectionner l'information selon ses objectifs](#)
- [écrire un extrait de scénario ou de storyboard](#)
- [mettre un texte en voix, jouer un rôle donc interpréter](#)

Les tâches

production finale

Écrire un extrait de scénario ou de story-board gothique ou néo-gothique. Le scénario peut être basé sur un texte existant, auquel cas le choix du texte est soumis à la liberté de l'élève, qui devra en justifier la pertinence. 350 mots minimum.

tâches intermédiaires

- [Écoute et compte-rendu d'extraits et/ou d'émissions radiophoniques](#)
- [Écoute d'émissions radiophoniques en autonomie et prise de notes](#)
- [Lecture et analyse textuelle de plusieurs extraits \(dont certaines seront notées\)](#)
- [Lecture comparative de deux textes classiques \(noté\)](#)
- [Participation régulière à des discussions en petit groupe et en groupe-classe \(note d'auto-évaluation pour la participation orale\)](#)
- [représentation multimédia d'un texte/ film/série gothique ou néo-gothique \(noté\)](#)
- [Préparation et participation active à plusieurs Socratic seminars \(dont certains seront notés\)](#)

Les supports

Textes (poèmes, et extraits)

[‘The Rime of the Ancient Mariner’, Samuel Taylor Coleridge, 1797](#)

[‘Mariana’, Alfred, Lord Tennyson](#)

[‘La Belle Dame Sans Merci’, John Keats](#)

[‘Porphyria’s Lover’, Robert Browning](#)

[‘One need not be a chamber – to be haunted –’, poem 670, Emily Dickinson](#)

[‘A Coast Nightmare’, Christina Rossetti](#)

[‘Annabel Lee’, E. Alan Poe](#)

[The Castle of Otranto, Horace Walpole, 1765, chapitre 1](#)

[Frankenstein, or the Modern Prometheus, Mary Shelley, 1818](#)

[Bleak House, Charles Dickens](#)

[The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, RL Stevenson](#)

[Dracula, Bram Stoker, 1897, chapitre 3](#)

[Interview with the Vampire, Anne Rice, 1976, chapitre 1](#)

[Twilight, Stephanie Meyer ?](#)

[Romeo & Juliet \(V,3: Romeo & friar Lawrence’s speeches\), Hamlet \(I,1: on the battlements\),](#)

[Macbeth \(IV,1: M & the witches in a dark cave\), William Shakespeare](#)

Article de presse (en ligne)

[‘How to tell you're reading a Gothic story – in pictures’, Adam Frost & Zhenia Vasiliev, theguardian.com, 9 May 2014](#)

Art visuel

tableaux et photographies d'artistes (Spot the Goth, choix des élèves)

Radiophonique

In Our Time, Culture, 'Gothic', Melvyn Bragg & guests, BBC Radio 4, 4 October 2001 (29' total)

In Our Time, Culture, 'The Romantics', Melvyn Bragg & guests, BBC Radio 4, 4 January 2000 (43' total)

Open Book, 'British Gothic', Mariella Frostrup & guests Andrew Hurley & Roger Luckhurst, BBC Radio 4, 15 October 2015 (28' total)

Front Row Weekly, Mark Lawson, John Wilson & Kirsty Lang, interview of Anne Rice about her novel series *The Wolf Gift*, BBC Radio 4, 3 February 2012 (3')

Filmographique (extraits)

Dracula, Francis Ford Coppola, trailer (2'33")

Dracula Untold, Gary Shore, trailer (2'35")

Romeo & Juliet (V,3: Romeo & friar Lawrence's speeches), *Hamlet* (I,1: on the battlements),

Macbeth (IV,1: M & the witches in a dark cave, dir. Orson Welles)

The Fearless Vampire Killers de Roman Polanski, trailer

Northanger Abbey de Jane Austen, dir. Jon Jones

Twilight, Stephanie Meyer

True Blood, Brian Buckner & Alan Ball

Musical

Corymbus explores the 'sounds of horror' here:

<https://corymbus.co.uk/sounds-of-horror-the-gothic-in-classical-music/>

Bauhaus: 'Bella Lugosi's dead'

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

Alan Parson's Project: 'The Raven'

<https://www.youtube.com/watch?v=YAE1XTvKLXA>

The Cure: 'Just like Heaven'

<https://www.youtube.com/watch?v=n3nPiBai66M>

Siouxsie and the Banshees: 'Spellbound'

<https://www.youtube.com/watch?v=TjvvK-Rj0WI>

Critical works:

The Gothic, Nick Groom, OUP, 2012

Gothic, Fred Botting, Routledge, 2014

<http://www.victorianweb.org/genre/fiction.html>

<http://www.bl.uk/romantics-and-victorians/themes/the-gothic>

<http://www.bl.uk/events/terror-and-wonder--the-gothic-imagination>

<http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/melani/gothic/history.html>

http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/melani/gothic/terror_horror.html

http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/melani/gothic/key_words.html

Grilles d'évaluation

pour l'oral

1. Presentation of a Gothic work
2. Speaking self-assessment criteria
3. Socratic seminar assessment criteria
4. Listening assessment grid

Pour l'écrit

5. Reading assessment grid
6. Critical appreciation assessment criteria: single text and comparative
7. screenplay / storyboard

Mise en œuvre en LELE

Les deux chapitres d'ouverture du projet sont distribués deux à trois semaines plus tôt, avec la consigne de lire Dracula en priorité, en surlignant les éléments* significatifs pour chaque lecteur, puis d'effectuer le travail demandé par étapes, initié en classe et suivi à la maison. Les éléments* du tableau guide (reading worksheet 1) sont construits avec la classe, à la distribution des chapitres.

Séance	Supports & matériel	activities/tasks	objectifs	homework
1	Dracula, ch 3	-Vampiric rules: who are they and what do they do? A shared definition of the timeless terms & features of vampire stories. -Identify elements of setting and atmosphere in the text	-Repérer et analyser des éléments typiques du genre gothique -Intégrer les éléments repérés dans des phrases puis des paragraphes (à l'oral et à l'écrit)	Look up the origins of vampires Take notes on setting, imagery & atmosphere in both chapters
2	Dracula, ch 3 + Interview with the Vampire, ch 1	-Compare findings on the origins of vampires & Gothic in literature (Vlad the Impaler, Romanticism, travel, the French & American revolutions, religious doubt? Fear of the other/ unknown: changing times) -Identify & compare elements of setting, imagery & and atmosphere -Listen to Anne Rice on The Wolf Gift, Interview with the vampire, Gothic horror & mobile phones	Idem + -Développer une argumentation à partir d'information -Interpréter et établir des relations entre société et littérature -Exprimer des oppositions et des nuances (à l'oral et à l'écrit) -Prendre des notes -Partager une mise en forme écrite des discussions	Take notes on vocabulary/ diction & narrative viewpoint/style for session 4

3	'How to tell you're reading a Gothic story-in pictures', theguardian.com, 9 May 2014 salle informatique	-Read the article online in pairs & discuss -Pick a Gothic or neo- Gothic work -Begin research online	-Comprendre les mécanismes de l'horreur par l'humour -Étendre ses références et son vocabulaire -Faire des choix autonomes	Follow up research on your chosen work & plan your presentation for sessions 5-7
4	Dracula chapter 3 + Interview with the Vampire, chapter 1	Compare narrative style & point of view Diction: Dracula's vs Louis's Comment on the effects the 2 chapters produce on the reader.	-Roman épistolaire et récit épique moderne -La caractérisation par le langage (the character's diction) -Mise en forme écrite partielle des discussions	idem
5	projecteur TV film extracts from The Originals	-Oral presentations-1 1 pair + 2 single Vanessa/Candice: The Originals, a Gothic American TV series Florine: Carmilla, Joseph Sheridan Le Fanu, 1872 -Heated debates: 1/Should there be a limit to onscreen violence? 2/Is a read more frightening than a film? -Presentation of the final task (see hand-out)	-S'exprimer en continu sur le gothique -Structurer une argumentation -Transférer les acquis sur de nouvelles œuvres et différents supports médiatiques -Explorer ses propres choix de lecture/ films ou séries télévisées	idem
6	projecteur Film trailers: Bram Stoker's Dracula (1992) & Dracula Untold (2014)	-Oral presentations-2 -Comparative study of the 2 trailers -Note taking -taking part in small group & class discussions	-Transférer sa maîtrise des codes du gothique au cinéma -Réfléchir sur l'évolution du traitement de l'horreur, et notre perception actuelle des 'codes' gothiques -S'exprimer à l'oral, à partir de notes brèves	Written work (200-250 words) for 15/2 (see worksheet 2): Representation of vampires on paper and onscreen/what has changed in their treatment and in our perception of them? How can we explain those changes?
7	projecteur	-Oral presentations-3 (& final), followed by short discussions	Voir séance 5 - Ecouter et respecter les idées de l'autre	Bring your part of the synopsis (final task) Choose a document to

		-Group organisation towards the final task	-Exprimer son accord ou son désaccord -Structurer une histoire	contribute to your Gothic dossier. Justify your choice in a short presentation.
8	Individual screenplay pages/ storyboard	-Group work on synopsis -individual work: start screenplay	-Décliner les parties d'une histoire/rédiger -Identifier et délimiter sa contribution	Write your page of the screenplay
9	The Castle of Otranto + Frankenstein extraits papier + questions projetées	Comparative reading	-Repérer des éléments pour développer et approfondir sa compréhension -Analyser le processus d'écriture et les effets produits	idem
10		-Hand back reading tests -Presentations of personal document (towards Bac dossier) -Final work on screenplay	-Organiser sa réflexion autour du dossier -Évaluer la pertinence de ses choix -Travailler à l'écriture créative par étapes	Idem + hand in screenplay
11	projecteur	Students' presentation of their screenplays	-Reconnaître et apprécier son travail	

Mise en œuvre en LLCE

Le scénario filé est remplacé par des unités d'étude (I-IV)

Objectifs du professeur

- **recycler, étoffer et varier les supports**
- **mettre en lien textes et contextes**
- **donner des bases, offrir des choix**
- **augmenter la préparation personnelle des élèves en différenciant les tâches**
- **donc faire cours avec des élèves actifs et impliqués : partager, échanger...**
- **... pour aller toujours un peu plus loin**

I- Throwing ourselves in the Gothic puddle

- Read a gothic poem 'The Rime of the Ancient Mariner', Samuel Taylor Coleridge, 1797 : focus on setting, atmosphere, the supernatural elements, diction, POV, tone, mood).
- Listen to *In Our Time, Culture*, 'Gothic', Melvyn Bragg & guests, BBC Radio 4, 4 October 2001 (29' total, in stages)
  1. Introduction & question: How did the gothic style manage to both enthrall the public with sensation and form quite literally the pillars of the establishment, and why does a style forged in the spectral shadows of the Enlightenment still hold so secure a position in popular culture today? (-> 1')
- Read online 'How to tell you're reading a Gothic story – in pictures', Adam Frost & Zhenia Vasiliev, theguardian.com, 9 May 2014
Take notes of listed features and works.
- Read an extract from an early text *The Castle of Otranto*, Horace Walpole, 1764. With reference to The Guardian article, what features can you anticipate in the *The Castle of Otranto*? Justify your choices: the only limit is your imagination.
- Listen to *In Our Time*:
  2. Chris Baldick on Walpole's source spoof, Otranto's plot and gothic founding features (-> 3'41")
- Home assignment: In the texts we have studied, how do the writers create the atmosphere? You may focus on one or both texts. (300 words)
- Spot the Goth test

Objectives: identify the general features of the texts, individually and by comparison

Skills: reading, speaking, listening, writing

Duration: 5 hours

Introduce final task :

Create a Gothic storyboard or screenplay. Your work may be original or based on an existing work – cite your sources.

Individual or group work. 350 words minimum.

II- Introduction to the Gothic genre

- TSR's **Gothic quiz** in 3 parts:

1-projected MCQ + show of hands on answers

2-short texts /answers posted on classroom walls: students go round and take notes

3-back to quiz: share answers and briefly refer to first round (deconstruction or reconstruction)

- Listen to *In Our Time, Culture, 'Gothic'*, Melvyn Bragg & guests, BBC Radio 4

3. Emma Clery on 18th century fascination for the Middle-Ages, the origins of the term 'gothic' and its connotations (history, fashion, politics). Ref to Edmund Burke and Coleridge, the sublime in supernatural romance (-> 6'26")

Homework: Listen to the last part of the programme and take notes

4. A.N. Wilson on the fantastical side of the gothic as a reaction to the Enlightenment, Ann Radcliffe's *Mysteries of Udolpho*, + Baldick & Lery the conquest of the superstition by reason (-> 10'07") NB: AN Wilson is a less audibly accessible speaker than the other guests.

- identify study areas & issues for group research assignments leading to multimedia presentations, including creative 3D objects (see B3 corridor)

civilisational dimension: from late 18th to late 19th century:

state of the Empire (colonies and relations), world politics (French and American revolutions); scientific discoveries: medical (autopsies, electricity, porphyria, midwifery, Dr Jenner's smallpox vaccine), geological (Charles Lyell's fossils), naturalistic (C. Darwin); the woman question: the angel in the house, the intellectual (authors, translators) and the prostitute, marriage VS spinsterhood; Christian faith (and crisis), the Enlightenment & reason; Romanticism; architecture.

- presentations to be posted online or exhibited in class, corridors, etc. (on class padlet, google drive, blog, etc.) and assessed
- Socratic seminar : Where do the origins of the Gothic genre lie? How did these origins combine? **Socratic seminar assessment criteria**

Teacher posts '**Gothic texts online**' & other resources, link to *In Our Time, Culture, 'Gothic'*, BBC R4, listening worksheets (B1->B2 & B2->C1)

Objectives: identify the origins and context(s) of the Gothic genre

Skills: reading, **speaking, listening**, writing

Duration: 4 hours

III- The Vampire through the ages

Preparatory homework: research the origins of vampires and watch OUP & Roger Luckhurst's video 'Introducing Dracula', on You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=6Rm_wBbof18

Teacher posts video link and **listening worksheets**

- share homework
- Reading of *Dracula*, chapter 3: focus on setting, atmosphere, historical references, narrator and characters, pov, diction, syntax, fear, sex, suspense.
- Homework: read and annotate *The Interview with the Vampire*, chapter 1
- Critical reading of *The Interview with the Vampire* (ch 1) with comparative reference to *Dracula*
- Read a short extract from *Twilight*: focus on style (syntax, diction, setting, atmosphere, characters)
- Comparative study of the vampire metaphor through the ages: film extracts & trailers (Dracula, Louis & Lestat, Bella Swan & Edward Cullen, film extracts analysis. **See worksheet Dracula on the silver Screen**)
- Write an essay on the evolution of the vampire figure:

Objectives: what features remain and what change? Develop awareness of setting, characters, motives, degree of alterity, language, identification, types of anxiety represented and the reader/spectator's reaction.

Skills: reading, speaking, listening, writing

Duration: 6 hours

IV- The monster within

Preparatory work : Listen to *Open Book*, 'British Gothic', Mariella Frostrup & guests Andrew Hurley & Roger Luckhurst, BBC Radio 4, 15 October 2015 (28' total), with worksheets.

- Short Socratic seminar led by worksheet questions
- Read an extract from *Frankenstein*: focus on atmosphere, suspense, pathetic fallacy, syntax, diction, point of view.
- *Listen to Front Row Weekly*, Mark Lawson, John Wilson & Kirsty Lang, interview of Anne Rice about her novel series *The Wolf Gift*, BBC Radio 4, 3 February 2012 (3')
- Read either extract from *Dr. Jekyll and Mr. Hyde* or *Bleak House*: focus on setting, atmosphere, suspense, pathetic fallacy, point of view, sentence structure, reader's reaction.
- Comparative critical appreciation of two extracts in class
- Read poem 670, Emily Dickinson and/or 'A Coast Nightmare', C. Rossetti
- Assignment: comparative appreciation of one seen and one unseen text. (350 words)
- Learn a poem or part of a poem, and perform it live or in recording, offer a reading and interpretation of it (assessed)
- Socratic seminar: Who is the monster within? How do I live with it? (assessed)
- Write a screenplay or storyboard (assessed)

Objectives: How do authors create setting and atmosphere? Develop awareness of style through syntax, suggestion.

Skills: reading, speaking, listening, writing

Duration: 6 hours

Information sur les documents radiophoniques

In Our Time, Culture, 'Gothic', Melvyn Bragg & guests, BBC Radio 4, 4 October 2001 (29')
<https://www.bbc.co.uk/programmes/p0054792>

1. Introduction & question: How did the gothic style manage to both enthrall the public with sensation and form quite literally the pillars of the establishment, and why does a style forged in the spectral shadows of the Enlightenment still hold so secure a position in popular culture today? (-> 1')
2. Chris Baldick on Walpole's source spoof, Otranto's plot and gothic founding features (-> 3'41")
3. Emma Clery on 18th century fascination for the Middle-Ages, the origins of the term 'gothic' and its connotations (history, fashion, politics). Ref to Edmund Burke and Coleridge, the sublime in supernatural romance (-> 6'26")
4. A.N. Wilson on the fantastical side of the gothic as a reaction to the Enlightenment, Ann Radcliffe's *Mysteries of Udolpho*, + Baldick & Lery the conquest of the superstition by reason (-> 10'07") NB: AN Wilson is a less audibly accessible speaker than the other guests.

Exploitation du document:

Écoute d'un ou deux extraits en classe, accompagnée de fiches différenciées (B1-B2 et B2-C1), comprenant les sujets abordés (noms des interlocuteurs, questions du présentateur, thématiques développées) et du lexique.

Lien partagé sur ENT, padlet ou Google drive avec la classe, pour une écoute autonome, accompagnée des questions de Melvyn Bragg à ses interlocuteurs, et quelques mots clés pour faciliter la compréhension.

Différencier les tâches selon l'accessibilité des extraits (clarté auditive, complexité, longueur, nombre), et le résultat attendu : questionnaire en classe et/ou à la maison, en préparation à un séminaire socratique, parexemple.

In Our Time, Culture, 'The Romantics', Melvyn Bragg & guests, BBC Radio 4, 4 January 2000 (43' total)
<https://www.bbc.co.uk/programmes/p00546ws>

In Our Time, Culture, 'The Later Romantics', Melvyn Bragg & guests, BBC Radio 4, 15 April 2004 (43' total)
<https://www.bbc.co.uk/programmes/p004y24r>

Open Book,
<https://www.bbc.co.uk/sounds/play/bo6gtn4x>