UE 101 (CN00101T)**: Analyse filmique et stylistique**

1GR. CM 50h – 8 ECTS. SED : NON

Responsable : Philippe Ragel & Jacques Demange

Lundi 14h-18h, GA1

Descriptif

Ce cours consistera en un apprentissage des méthodes de l’analyse filmique. Mode spécifique d’expression artistique, le langage du cinéma y sera analysé à travers les éléments stylistiques fondamentaux qui le caractérisent : le plan, le cadre, le champ et le hors-champ, la lumière, le mouvement, le montage, le son, la musique etc. Ces questions à la fois spatiales et temporelles seront abordées d’un point de vue théorique et stylistique en relation avec l’histoire et l’esthétique des arts dont ces formes parfois relèvent. Elles seront en outre commentées au moyen d’extraits empruntés à un répertoire de films très varié, du muet aux esthétiques contemporaines, en passant par le classicisme et la modernité.

Bibliographie

L’analyse des films, Jacques Aumont et Michel Marie, Armand Colin, 2014.

L’analyse des films en pratique, 31 exemples commentés d’analyse filmique, A. Boutang, H. Clémot, L. Jullier, L. Le Forestier, R., L. Vancheri, Armand Colin, 2018.

Esthétique du montage, Vincent Amiel, Armand Colin, 2015.

L’audio-vision, sons et images au cinéma, Michel Chion, Armand Colin, 2017.

Entendre le cinéma, Daniel Deshays, Klincksieck, 2010.

Histoire vagabonde du cinéma, Vincent Amiel et José Moure, Vendémiaire, 2020.

Filmographie indicative

À Bout de Souffle ; Nouvelle vague (Jean-Luc Godard, 1960 ; 1990)

Boulevard du Crépuscule (Sunset boulevard, Billy Wilder, 1950)

Chantons Sous la Pluie (S. Donen & G. Kelly, 1952)

Citizen Kane ; La Soif du Mal (Orson Welles, 1941 ; 1957)

Fenêtre sur Cour ; Psychose (Alfred Hitchcock, 1954 ; 1961)

La Prisonnière du Désert (John Ford, 1956)

Un Condamné à Mort s'est Échappé (Robert Bresson, 1956)

La Règle du Jeu (Jean Renoir, 1939-58)

Mon Oncle (Jacques Tati, 1958)

Le Bon la Brute et le Truand (Sergio Leone, 1966)

Persona (Ingmar Bergman, 1966)

Mort à Venise (Luchino Visconti, 1971)

Au travers des Oliviers (Abbas Kiarostami, 1994)

L’éternité et un jour (Théo Angelopoulos, 1998)

Elephant (Gus van Sant, 2003)

Modalités de contrôle: Contrôle continu obligatoire

Une épreuve écrite intermédiaire de 4h (sur table) : 50%

Une épreuve écrite terminale de 4h (sur table) : 50%