

Cours « Introduction aux études cinématographiques »

8h30-10h00 Amphipôle, auditoire D

17h15 : projections

Module : BA Théories, histoire et analyse de films I

Enseignant : Prof. Alain Boillat

Programme du semestre d'automne 2011¹

Lundi 26 septembre : Présentation du programme et des objectifs du cours. Aperçu des objets à traiter à partir de films actuellement dans les salles. L'ouverture de *Dans Paris* (Christophe Honoré, 2006). Aspects matériels du support film (le photogramme). Les formats. Unités et niveaux d'analyse. Mise en scène et éclairage (*When the Sidewalk Ends*, Otto Preminger, 1950, photo de Joseph LaShelle).

A lire à la suite du cours : Bordwell et Thompson, pp. 217-225 (l'éclairage) et pp. 257-287 (les formats).

A lire pour le cours : Bordwell et Thompson, pp. 287-316 (le cadrage).

Lundi 3 octobre : Les niveaux d'analyse (II) : Interactions entre mise en scène et mise en cadre : échelle de plan, champ/hors-champ, profondeur de champ, mouvements d'appareil et zoom.

Projection à 17h15 : *Sunrise* (*L'Aurore*, F.W. Murnau, USA, 1927)

A lire à la suite du cours : Gaudreault et Jost, chapitre 4.

A lire pour le cours : Bordwell et Thompson, pp. 328-331 ; pp. 346-365 (« Le montage par continuité »).

Lundi 10 octobre : La notion de « montage ». Principes généraux du montage classique hollywoodien (intelligibilité narrative et continuité). La séquence inaugurale de *The Maltese Falcon* (*Le Faucon Maltais*, John Huston, 1941).

Projection à 17h15 : *Double Indemnity* (*Assurance sur la mort*, Billy Wilder, USA, 1944)

A lire à la suite du cours : Bordwell et Thompson, pp. 193-203 (à propos de *A Movie*).

Lundi 17 octobre : Caractéristiques du récit (filmique). Narration classique et voix-over. Notes sur la fonction des genres filmiques à Hollywood (l'exemple singulier du *film noir*).

Projection à 17h15 : *Une femme est une femme* (Jean-Luc Godard, France, 1961)

A lire à la suite du cours : Gaudreault et Jost, chapitre 3 ; Alain Boillat, « Des personnages érigés en narrateurs : les voix over chez Joseph L. Mankiewicz », in *Cahiers de Narratologie* [En ligne], 20 | 2011. URL : <http://narratologie.revues.org/6295>

A lire pour le cours : Bordwell et Thompson, pp. 366-381 ; pp. 488-496 (à propos d'*A bout de souffle*).

Lundi 24 octobre :

– Notes sur le récit et le « montage » avant 1915 ;

– Pratiques alternatives de montage (I) : la Nouvelle Vague française et le cinéma « moderne ». Godard et l'héritage eisensteinien.

Projection à 17h15 : *Dernier caprice* (Yasuhiro Ozu, Japon, 1961)

A lire à la suite du cours : Gaudreault et Jost, chapitre 2.

---

¹ Une version régulièrement mise à jour de ce programme et précisant le contenu de chaque séance telle qu'elle a été donnée est disponible sur Internet (MyUnil). Le Powerpoint de chaque cours s'y trouve également.

A lire pour le cours : Bordwell et Thompson, pp. 496-503 (à propos de *Voyage à Tokyo*) ; extrait de Noël Burch, *Pour un observateur lointain : forme et signification du cinéma japonais*, Paris : Gallimard, 1982.

Lundi 31 octobre : Pratiques alternatives de montage (II) : exemples issus de la production japonaise, de la période classique à nos jours.

Projection à 17h15 : *Hana-Bi* (Takeshi Kitano, Japon, 1997)

Lundi 7 novembre : Projection (en lieu et place du cours) : *Le Jour se lève* (Marcel Carné, France, 1939).

Projection à 17h15 : *The Getaway* (Guet-apens, Sam Peckinpah, USA, 1972).

A lire pour le cours : Gaudreault et Jost, chapitre 5

Lundi 14 novembre : Paramètres pour l'analyse de la temporalité au cinéma.

Projection à 17h15 : *The Jazz Singer* (*Le Chanteur de jazz*, Alan Crosland, USA, 1927), précédé de Phonoscènes Gaumont.

A lire pour le cours : Bordwell et Thompson, pp. 411-429 (à propos de *Un condamné à mort s'est échappé*).

Lundi 21 novembre : Les sons au cinéma. Histoire technologique, types et statuts des occurrences sonores, diversité des pratiques.

Projection à 17h15 : *The Rope* (*La Corde*, Alfred Hitchcock, USA, 1948).

A lire à la suite du cours : extraits d'Alain Boillat, *Du bonimenteur à la voix-over*, Lausanne : Antipodes, 2007.

A lire pour le cours : Gaudreault et Jost, chapitre 6.

Lundi 28 novembre : La notion de « point de vue » (I) : une notion polysémique. La typologie genettienne et les aménagements proposés par Jost.

Projection à 17h15 : *Last Days* (Gus Van Sant, USA, 2005).

A lire à la suite du cours : Alain Boillat, rubrique « Point de vue » in Laurent Gervereau (dir.), *Dictionnaire mondial des images*, Paris : Nouveau Monde, 2006, pp. 834-837.

A lire pour le cours : Valentine Robert, « *Le scaphandre et le papillon* et l'adaptation filmique du « je » littéraire : l'œil qui écrit », *Décadrages*, n°16-17, hiver 2010, pp. 104-117.

Lundi 5 décembre : Le point de vue (II) : études de cas. Caméra subjective et exhibition de la « monstration ».

Projection à 17h15 : *King Kong* (Schoedsack et Cooper, USA, 1933).

A lire à la suite du cours : Gaudreault et Jost, pp. 24-27 ; Alain Boillat, « L'œil d'*Elephant* : l'espace d'un regard », *Décadrages*, n°19, automne 2011, pp. 48-69.

Lundi 12 décembre : Narration et attraction : naturalisation ou exhibition de la dimension technologique.

Projection à 17h15 : *Le Filmeur* (Alain Cavalier, France, 2005)

A lire pour le cours : Bordwell et Thompson, pp. 160-193.

Lundi 19 décembre : Les systèmes non-narratifs. Fiction et non-fiction. Pratiques documentaires.

Projection à 17h15 : *Et la vie continue...* (Abbas Kiarostami, Iran, 1992).