

Analyse statut des images (2)

Analyse de l'image cinéma (G.Chabert)

Objectifs

Dans cet enseignement, les étudiants sont formés à l'analyse de l'image cinéma, en expression audiovisuelle et aux théories et esthétiques de l'image. Ils doivent maîtriser à l'issue de cet enseignement un vocabulaire "audiovisuel" qui peut également être adapté au multimédia. Ils parcourent ainsi les notions d'écriture filmique (synopsis, story-board, découpage technique), d'analyse et esthétique filmique (notions de plans, champ contrechamp, cadrage, mouvements de caméra, représentations spatio-temporelle...) et de découpage (montage, raccords, organisations des séquences, transitions).

Les étudiants sont évalués en contrôle terminal sur la base de questions associées au cours et d'analyses filmiques présentées.

Plan du cours

I / Ecrire le film et les images pour la fiction

A – La scénarisation

Le scénario (notions de synopsis, scénario, story-board, découpage...) PULP FICTION

- Le tournage (filmer en vue du montage, le clap, les formes courtes : documentaires, spots publicitaires...)- LA NUIT AMÉRICAINE- (focus sur la Nouvelle Vague)

B- Eléments de Narratologie

- Récit, narration, diégèse
- Personnages
- Dialogues

II / Esthétique de l'image de cinéma

A- IMAGE FIXE / Notions de plans, de champ contre-champ (loi 180°), de cadrage, d'angle de prise de vue (face, côté, plongée, contre-plongée), d'échelle de plans (profondeur de champ) et des effets de lumière et d'éclairage (canaliser la lumière...). CITIZEN KANE - JACKIE BROWN - IN THE MOOD FOR LOVE –

B - IMAGE MOUVEMENT / Notions de mouvements de caméra (les différents types de plans en mouvement et leurs effets : travelling, panoramique, zoom...) CITIZEN KANE- LE MÉPRIS- EDWARD AUX MAINS D'ARGENT- VERTIGO- LES AILES DU DÉSIR- DANCER IN THE DARK-C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

C- METHODOLOGIE DE L'ANALYSE FILMIQUE / MULHOLLAND DRIVE, DELICATESSEN, LEON

III / Le cinéma et l'audiovisuel comme une représentation (Esthétique du cinéma)

A - Une représentation spatio-temporelle (l'espace et le temps dans un film, notions de focalisations) LA MORT AUX TROUSSES-LAS VEGAS PARANOCOURS LOLA COURS – LA CORDE - IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST-

B - Une représentation sonore (les rapports entre le son et les images, les différentes catégories de sons (dialogues, bruits, commentaires et musique), la prise de sons et la synchronisation).
LE DICTATEUR-M LE MAUDIT-FRANTIC

IV / Organiser les images et les sons (Théorie du cinéma)

- Le découpage du document en différentes unités (la typologie des plans et des séquences)
- Le processus de montage, ses fonctions, les types de raccords, les apports théoriques du montage, les techniques de montage, table de montage...
GODARD – LOST IN TRANSLATION-LA ROSE POURPRE DU CAIRE

Bibliographie indicative

Jacques AUMONT et Michel MARIE, L'Analyse des films, Nathan Cinéma, 1999

G. BETTON, Esthétique du cinéma, QSJ n° 751, PUF

A. CLOQUET, Initiation à l'image de film, Femis, 1992

Martine JOLY, L'image et les signes : approche sémiologique de l'image fixe, Armand Colin, 2005

Martine JOLY, Introduction à l'analyse de l'image, Nathan Université, 1993

Laurent GERVEREAU, Voir, comprendre, analyser les images, La Découverte, Guides Repères, 2004

Laurent GERVEREAU, Dictionnaire mondial des images, Nouveau Monde, 2006

Michel CHION, L'audio-vision. Son et image au cinéma, Nathan, 2005

Michel CHION, Le son au cinéma, Nathan, 1985

René GARDIES (dir), Comprendre le cinéma et les images, Armand Colin, 2007

François JOST, André GAUDREAU, Le Récit cinématographique, Cinéma et récit II, Nathan " Cinéma ", 1990

Laurent JULLIER et Michel MARIE, Lire les images de cinéma, Larousse, 2007

Edgar MORIN, Les stars, Points Seuil, 1972

Dominique PARENT-ALTIER, Approche du scénario, Nathan Université, Coll128, 1997

Francis VANOYE, Récit écrit, Récit filmique, Cinéma et récit I, Nathan " Cinéma ", 1989

Francis VANOYE, GOLLIO LETE, Précis d'analyse filmique, Nathan, Coll. 128 Cinéma, 1992