

Email : pillardthomas@gmail.com

Page Facebook liée au cours : <https://www.facebook.com/courstpillard>

Site personnel : <http://thomaspillard.fr/>

TD « Analyse de textes théoriques 1 »

Licence 2

Pensé en complément du CM « Théories du cinéma 1 », ce TD vise à examiner la naissance et l'évolution des premiers questionnements théoriques sur l'art cinématographique, de 1895 à 1945. Nous chercherons à replacer ces discours dans leur contexte d'émergence, en considérant toutefois qu'ils « conditionnent toujours notre façon de "parler de cinéma" » (F. Casetti), et que leur étude implique de ce fait d'établir des ponts avec certaines interrogations contemporaines (rôle de l'auteur, influence des images, synergies postmodernes, etc.). Après un cours introductif visant à donner des repères historiques, on s'intéressera successivement à la double nature artistique et industrielle du cinéma, à des questions d'esthétique et de dramaturgie, et aux premières tentatives visant à analyser les films comme des faits de société. En quoi les théories des années 1895-1945 peuvent-elles nous aider à mieux comprendre un phénomène en perpétuelle évolution, le « cinéma », dont l'identité semble aussi instable et hybride aujourd'hui qu'elle ne l'était dans la première moitié du XXe siècle ?

Horaire

Lundi de 10h30 à 12h30, salle I 402

Calendrier prévisionnel

s1 – Introduction du TD

I) Le cinéma : un rapport ambigu entre « art » et « industrie »

s2 et 3 – Le cinéma comme synthèse ou fusion des « autres arts » : des réflexions originelles sur le « 7e art » aux synergies postmodernes

s4 – Posture artistique vs logique industrielle : naissance et postérité des théories « auteuristes » françaises, des années 1910-1920 à aujourd'hui

s5 – Du cinéma comme « art » à l'« industrie cinématographique »

II) Esthétique et dramaturgie : mise en scène, montage, narration

s6 – Un art de l'image ou de l'intrigue ? Le conflit « monstration » vs « narratologie »

s7 et 8 – Plaisir spectatorial et cinéma narratif : le montage et la théorie des genres

III) Le cinéma comme « document » et vision du monde

s9 et 10 – Cinéma et modernité : l'art d'une civilisation ?

s11 – Le cinéma, « agent de l'Histoire » ?

s12 – Partiel final : lundi 15 décembre, de 10h30 à 12h30

Films au programme

- *Le Voyage dans la lune* (Georges Méliès, 1902), à voir pour le 3 novembre

- *Métropolis* (Fritz Lang, 1927), à voir pour le 1er décembre

- *Fenêtre sur cour* (Alfred Hitchcock, 1954), à voir pour le 10 novembre

Bibliographie

AUMONT Jacques, *La Théorie des cinéastes*, Paris, Nathan, 2005

Ouvrage s'intéressant aux propositions théoriques des nombreux « cinéastes-théoriciens » (Bresson, Duras, Eisenstein, Vertov, etc.) mais aussi, plus largement et fondamentalement, aux « pensées sur l'art du film qui s'incarnent dans les grandes œuvres de cinéma ».

AUMONT Jacques et MARIE Michel, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma* [2005], deuxième édition revue et augmentée, Paris, Armand Colin, 2008

Dictionnaire regroupant plus de 500 articles sur des notions liées au cinéma, relevant de l'esthétique, de l'histoire et des sciences humaines. Contient aussi des notices sur les théoriciens et critiques ayant marqué le champ cinématographique.

BANDA Daniel et MOURE José, *Le Cinéma : naissance d'un art (1895-1920)*, Paris, Flammarion, 2008

Recueil de plus de 100 textes internationaux (dont plusieurs édités pour la première fois) retraçant la naissance des premiers questionnements et analyses sur l'art cinématographique, de 1895 à 1920.

BANDA Daniel et MOURE José, *Le Cinéma : l'art d'une civilisation (1920 à 1960)*, Paris, Flammarion, 2011

Recueil de 120 textes critiques et théoriques majeurs, témoignant de la multiplicité et de l'évolution des discours tenus sur le cinéma entre 1920 et 1960.

CASSETTI Francesco, *Les Théories du cinéma depuis 1945* [1999], Paris, Nathan, 2005

Vaste synthèse des théories du cinéma développées depuis la Seconde Guerre mondiale, en Europe et aux États-Unis.

JULLIER Laurent, *Analyser un film. De l'émotion à l'interprétation*, Paris, Flammarion, 2012

Manuel d'initiation aux différentes façons de réfléchir et d'écrire sur le cinéma.