

HUM-233

Histoire et théorie du cinéma

Le Forestier Laurent Yves

Cursus	Sem.	Type
Sciences humaines et sociales	BA3	Obl.

Langue d'enseignement	français
Crédits	2
Session	Hiver
Semestre	Automne
Examen	Pendant le semestre
Charge	60h
Semaines	14
Heures	2 hebdo
Cours	2 hebdo
Nombre de places	80

Remarque

Une seule inscription à un cours SHS+MGT autorisée. En cas d'inscriptions multiples elles seront toutes supprimées sans notification.

Résumé

LE CINEMA, UN ART DU MONTAGE ? TECHNIQUE, ESTHETIQUE, THEORIE : Ce cours vise à proposer une histoire du cinéma au prisme du montage, envisagé autant comme pratique technique que comme concept théorique déterminant et déterminés par des films.

Contenu

« Mais qu'est-ce que le montage, ou plutôt, quelles sont les conditions de possibilité du montage ? » (Giorgio Agamben, « Le cinéma de Guy Debord », dans *Image et mémoire*, Éditions Hoëbeke, coll. « Arts et esthétique », 1998, p. 69). Ce cours souhaiterait repartir du double questionnement d'Agamben, mais en postulant que la réponse théorique est insuffisante, du moins nécessairement incomplète : le montage, qu'on l'envisage comme pratique et/ou comme pensée, recouvre des réalités très diverses selon les lieux et les époques. Ces « conditions de possibilité » fluctuent sans cesse, en fonction de plusieurs paramètres qui sont autant de variables : systèmes de production, outillages techniques disponibles, statut des professionnels destinés à cette tâche, idées de cinéma dominantes, usages du cinéma, etc. L'hypothèse est donc ici que ce qu'une époque nomme « montage » est en fait une forme d'équilibre entre ces variables, et que les aventures de la notion, ses transformations, peuvent être comprises comme une modification de cet équilibre entre des usages techniques, des choix esthétiques, des habitudes, des contraintes socio-économiques et des conceptions plus ou moins théoriques.

Ce cours voudrait poser les bases de ce que pourrait être une histoire du cinéma au prisme du montage, en l'exemplifiant par l'étude de quelques-unes de ces transformations, dans une perspective résolument interdisciplinaire, entremêlant technique, économie, sociologie et esthétique. Cinq configurations théorico-pratiques seront donc successivement abordées de ce point de vue (chacune sur deux-trois séances) : les premiers temps et la question de l'assemblage, l'émergence du mode de représentation institutionnel dans les années 1920 et l'arrivée des tables de montage, les débuts du parlant et le problème du découpage/montage du son, la raréfaction du montage et le « plan-séquence » (au sortir de la Seconde Guerre mondiale), la recherche de la discontinuité (images et sons) des années 1950 aux années 1970. Le cours s'achèvera en se demandant ce que le numérique a modifié au niveau du montage.

Mots-clés

montage - technique - théorie du cinéma - analyse de film - numérique - mode production - mode de représentation

POLY-perspective :

- perspective interdisciplinaire
- perspective globale

-
- <https://www.epfl.ch/schools/cdh/fr/la-vision-du-cdh-poly-perspective/>

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires

Concepts importants à maîtriser

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

- Evaluer les principaux effets de montage dans un film
- Analyser un extrait de film en décrivant le rôle, la fonction et la forme du montage, à l'aide d'un vocabulaire spécialisé
- Développer une analyse interdisciplinaire afin de comprendre un film et ses effets de montage
- Contextualiser un film en recourant à une analyse globale (technique, sociologique, économique, esthétique)
- Elaborer une hypothèse sur l'identité d'un film par l'étude de ses caractéristiques techniques et esthétiques
- Produire une pensée théorique sur le montage et le cinéma

Compétences transversales

- Faire preuve d'esprit critique
- Faire preuve d'inventivité
- Persévérer dans la difficulté ou après un échec initial pour trouver une meilleure solution.
- Recevoir du feedback (une critique) et y répondre de manière appropriée.

Méthode d'enseignement

Cours ex-cathedra avec des analyses de séquences.

Le matériel (articles à lire, ppt, etc.) sont mis en ligne sur la page Moodle du cours.

Travail attendu

Participation active au cours, notamment à travers des analyses de séquence communes.
Visionnement de films étudiés en cours.

Méthode d'évaluation

Deux tests sous la forme d'une série de questions à développement portant sur :

- la problématique générale du cours et ses enjeux ;
- l'explication de notions théoriques liées à l'étude de films sous l'angle du montage ;
- l'analyse d'une configuration de montage propre à une époque et/ou à une cinématographie.

Encadrement

Office hours Non

Assistants	Non
Forum électronique	Non
Autres	Pour toute question, adressez-vous à l'enseignant pendant ou à la fin du cours.

Ressources

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE (une bibliographie complète sera distribuée en cours):

- Timothy Barnard, Frank Kessler, Laurent Le Forestier, *Montage, Découpage, Mise en scène. Essays on Film Form*, Montréal, Caboose, 2020.
- David Bordwell, Janet Staiger, Kristin Thompson, *The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960*, Londres, Routledge, 2005.
- André Gaudreault, Laurent Le Forestier, *De l'assemblage au montage cinématographique. Instauration et standardisation d'une pratique*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2022.
- Charlie Keil, Kristen Whissel (ed.), *Editing and Special/Visual Effects*, New Brunswick, Rutgers University Press, 2016.
- Richard Taylor, Ian Christie (ed.), *Inside the Film Factory: New Approaches to Russian and Soviet Cinema*, Londres, Routledge, 1991.

Ressources en bibliothèque

- André Gaudreault, Laurent Le Forestier, *De l'assemblage au montage cinématographique. Instauration et standardisation d'une pratique*
- Charlie Keil, Kristen Whissel (ed.), *Editing and Special/Visual Effects*
- Richard Taylor, Ian Christie (ed.), *Inside the Film Factory: New Approaches to Russian and Soviet Cinema*
- Timothy Barnard, Frank Kessler, Laurent Le Forestier, *Montage, Découpage, Mise en scène. Essays on Film Form*
- David Bordwell, Janet Staiger, Kristin Thompson, *The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960*

Polycopiés

Pas de polycopié.

Liens Moodle

- <https://go.epfl.ch/HUM-233>