

Table des matières

Avant-propos	3
1 La démarche analytique	7
1. Analyse et autres discours sur le film	8
1.1 Discours sur le film, discours sur le cinéma	8
1.2 Analyse et critique	10
1.3 Analyse et théorie	13
2. Qui analyse les films ?	14
2.1 Démocratie de l'analyse	14
2.2 L'analyse comme pratique spécialisée	15
3. Effets et visées de l'analyse	18
3.1 La compréhension du film	18
3.2 L'analyse comme révélateur	21
3.3 Questions de théorie et de stylistique	23
3.4 L'analyse comme pratique propre	25
4. Conclusion : pour une définition de l'analyse de film	27
2 Objets analysables, instruments de l'analyse	31
1. Taille et types d'objets	31
1.1 Le fragment : ambiguïtés d'une notion	32
1.2 Séquence et segment	35
1.3 L'analyse au pluriel	41
1.4 Image, récit, et objet de l'analyse	43
1.5 Taille de l'analyse	44
2. Instruments « techniques »	46
2.1 Vision, transcription, analyse	46
2.2 Le découpage : un outil de description	48
2.3 Les « outils »	53
2.4 La question de la citation	61
2.5 Le « paratexte » : instruments externes	64
3. La question de la description	67
3 L'analyse du fait narratif	71
1. L'histoire et ses répercussions	71
1.1 L'importance de l'histoire	71
1.2 Histoire, fiction, vraisemblable	75

1.3 Personnages, actions, caractères	79
1.4 Éthique et idéologie	84
2. Le récit : perspectives narratologiques et rhétoriques	88
2.1 Les éléments du récit : la tentative structurale	88
2.2 L'analyse sémantique et les types de récit	92
2.3 Pourquoi analyser un début de film ?	96
2.4 Récit en images, voix narrative, identification	98
2.5 La relation du film à son spectateur	107
2.6 La question de la fiction (et de ses marges)	108
4 Un médium visuel et sonore	115
1. L'analyse de l'image filmique	115
1.1 L'image comme analogon visuel	116
1.2 L'image comme détentrice de sens	119
1.3 Puissances de l'image	130
2. L'analyse de la bande sonore	137
2.1 La notion de bande son et ses limites	137
2.2 L'analyse de la musique de film	139
2.3 L'analyse des sons réalistes (bruits, ambiances, paroles)	142
2.4 Les dialogues et la question de la voix	144
5 Brève histoire de l'analyse	149
1. Les écoles de cinéma et la critique de films comme creusets de l'analyse	149
1.1 Les premières analyses de cinéastes enseignants : S. M. Eisenstein	149
1.2 Bazin et les fiches filmographiques des ciné-clubs	155
1.3 La politique des auteurs et l'analyse interprétative	158
2. L'analyse textuelle et l'arrêt sur image	160
2.1 L'analyse textuelle du film et le structuralisme	160
2.2 L'arrêt sur image	163
3. Les analystes post-structuralistes	166
3.1 Cinéma et psychanalyse	166
<i>Œdipe et la castration, la loi du Père :</i>	
<i>Young Mr. Lincoln (Vers sa destinée, John Ford, 1939)</i>	167
<i>Les 400 coups et L'Homme qui aimait les femmes</i>	
<i>(François Truffaut, 1959 et 1977) sous l'angle de D. W. Winnicott</i>	168
<i>La Femme au portrait (The Woman in the Window, Fritz Lang, 1944)</i>	
<i>et le rêve du professeur Wanley</i>	169
3.2 Les études de genre (<i>gender studies</i>)	170
<i>Rear Window (Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcock, 1954)</i>	
<i>vu par Tania Modelski</i>	171
<i>Coming Home (Le Retour, Hal Ashby, 1978) vu par Linda Williams</i>	173
<i>La Nouvelle Vague au « masculin singulier » vue par Geneviève Sellier</i>	175

3.3 L'analyse figurale	176
<i>La figure de la décapitation dans L'Évangile selon saint Matthieu</i> (Il Vangelo Secondo Matteo, Pier Paolo Pasolini, 1964) selon Luc Vancheri	177
<i>La figure de la tempête chez Jean Epstein</i> (Le Tempestaire, 1947) vue par Philippe Dubois	180
<i>Le spectateur et la figure : la scène de la douche de Psychose</i> (Alfred Hitchcock, 1960) vue par Martin Lefebvre	181
4. Autres tendances actuelles	185
4.1 Sociologie de la création	185
<i>Le Lys de Brooklyn</i> (A Tree Grows in Brooklyn, Elia Kazan, 1945) comme leçon de vie, vu par Laurent Jullier et Jean-Marc Leveratto	186
<i>Sociologie de la création au sein des studios d'Hollywood :</i> <i>l'exemple de Sueurs froides</i> (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958)	187
4.2 Analyses « culturelles »	192
<i>Glauber Rocha analysé par Ismaïl Xavier</i>	192
<i>Star Wars</i> (George Lucas, 1977-2005), une saga vue par Laurent Jullier	196
5. Les collections monographiques et l'analyse par le film	198
5.1 Collections monographiques	198
<i>Cœur fidèle</i> (Jean Epstein, 1923) vu par Prosper Hillairet	199
<i>Les Vampires de Louis Feuillade</i> (1915-1916) vus par Gilbert Lascault	200
<i>Les collections pédagogiques</i>	201
<i>Lola Montès de Max Ophüls</i> (1955), par Olivier Maillart	201
5.2 L'analyse par le film	202
<i>Les Contrebandiers de Moonfleet</i> (Fritz Lang, 1955) commenté par Alain Bergala	203
<i>L'avenir de l'analyse audiovisuelle</i>	205
6 Analyse de films et histoire du cinéma	207
1. La nouvelle sensibilité à l'histoire depuis les années 1980	207
1.1 Discrédit de l'histoire et crépuscule des grandes histoires nationales	207
1.2 Le retour aux sources	209
1.3 Mutations culturelles et patrimoine	210
2. L'analyse au service de l'histoire du cinéma	211
2.1 L'analyse de vastes corpus, vers une description des styles historiques	212
<i>Le cinéma des premiers temps</i>	213
<i>Le cinéma hollywoodien classique</i>	214
<i>Le cinéma français des années 1930</i>	217
<i>L'analyse des genres : le western, le film noir</i>	221
<i>Analyse de vastes corpus, histoire et étude de codes</i>	228
2.2 L'analyse de films marquants : comment chaque époque définit ses chefs-d'œuvre	229
<i>Le cas du Mépris</i> (Jean-Luc Godard, 1963)	230

3. Analyse et histoire des sociétés	233
3.1 <i>Rome, ville ouverte</i> (1945), ou Roberto Rossellini témoin de la résistance italienne	234
3.2 <i>Nuit et brouillard</i> (Alain Resnais, 1955), un film dans l'histoire	237
3.3 Les images d'archives face à l'histoire	240
4. L'Histoire au service de l'analyse	242
4.1 Le contexte de production et de réception : l'exemple des <i>Aventures de Till l'espiègle</i> (1956) de Gérard Philipe	242
4.2 Les analyses génétiques	244
<i>Jean Renoir vu par Olivier Curchod</i>	245
<i>Jean-Luc Godard au travail vu par Alain Bergala</i>	247
7 Portée de l'analyse	251
1. Les visées de l'analyse	251
1.1 La visée culturelle et le choix de l'objet	251
1.2 Analyse et théorie (suite)	254
2. Que vaut une analyse ?	260
2.1 Les critères externes	261
2.2 Les critères internes	264
2.3 Confronter des analyses	266
3. Les fins (et la fin) de l'analyse	269
3.1 La question de l'interprétation	269
3.2 Le plaisir de l'analyse	274
3.3 Analyse terminée, analyse interminable	276
Références bibliographiques	279
Index des notions	291
Index des films	294