

Collection « Armand Colin Cinéma »

dirigée par Michel Marie

Jacques Aumont

*Professeur à l'université
de Paris-III Sorbonne Nouvelle*

Michel Marie

*Professeur à l'université
de Paris-III Sorbonne Nouvelle*

L'Analyse des films

2e édition

ARMAND COLIN

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	2
Chapitre 1	
POUR UNE DÉFINITION DE L'ANALYSE DE FILMS.....	7
1. Analyse et autres discours sur le film	7
1.1. Divers types de discours sur le film	7
1.2. Analyse et critique	9
1.3. Analyse et théorie, analyse et singularité du film	10
1.4. Analyse et interprétation	12
2. Diversité des approches analytiques : quelques jalons historiques.....	13
2.1. Un cinéaste scrute son œuvre pour mieux la défendre : Eisenstein. . .	14
2.2. Les analyses de films dans le cadre de l'animation culturelle :	
Les fiches filmographiques	19
2.2.1. Zéro de conduite (<i>Jean Vigo, 1933</i>), « filmographié » par <i>Jean-Patrick Lebel</i>	21
2.2.2. <i>Le regard d'André Bazin sur Le Jour se lève (Marcel</i> <i>Carné, 1939)</i>	22
2.3. La politique des auteurs et l'analyse interprétative	25
2.4. L'arrêt sur image	28
3. Conclusion : Pour une définition de l'analyse des films	29
Bibliographie.....	31
Chapitre 2	
INSTRUMENTS ET TECHNIQUES DE L'ANALYSE	33
1. Film et méta-film : non immédiateté du texte filmique	33
1.1. Le film et sa transcription	33
1.2. Les instruments de l'analyse filmique	35
2. Instruments de description	35
2.1. Le découpage	36
2.2. La segmentation	41

2.3. La description des images de film	49
2.4. Tableaux, graphiques, schémas	51
3. Instruments citationnels	56
3.1. L'extrait de film	56
3.2. Le photogramme	56
3.3. Autres moyens de citation.....	61
4. Les instruments documentaires	61
4.1. Données antérieures à la diffusion du film.....	62
4.2. Données postérieures à la diffusion du film	63
Bibliographie.....	64
Chapitre 3	
L'ANALYSE TEXTUELLE : UN MODÈLE CONTROVERSÉ.....	66
1. Analyse textuelle et structuralisme	66
1.1. Quelques concepts élémentaires	66
1.2. L'analyse structurale	67
2. Le film comme texte	70
2.1. Les avatars de la notion de texte	70
2.2. L'analyse textuelle des films	72
3. Les analyses de films explicitement codiques	73
3.1. Portée pratique de la notion de code	73
3.2. Analyse de film, analyse de codes	74
4. Analyse terminée, analyse interminable	78
4.1. L'utopie de l'analyse exhaustive	78
4.2. Analyse de fragment, analyse de film	79
4.3. Analyse de débuts de films, débuts d'analyses	83
4.4. Taille de l'objet, taille de l'analyse.....	85
5. Fortune critique de l'analyse textuelle	87
Bibliographie.....	89

Chapitre 4	
L'ANALYSE DU FILM COMME RÉCIT	91
1. Analyse thématique, analyse de contenus	91
1.1. « Thèmes » et « contenus »	91
1.2. L'analyse thématique	94
2. Analyse structurale du récit et analyse de films	95
2.1. Propp et l'analyse du conte merveilleux	95
2.2. Perfectionnements de l'analyse structurale des récits	98
2.2.1. <i>Les fonctions selon Barthes</i>	98
2.2.2. <i>L'action selon Barthes</i>	99
2.2.3. <i>La narration selon Barthes</i>	99
2.3. Greimas et l'analyse sémantique des récits	100
3. L'analyse du récit comme production : la problématique de l'énonciation	105
3.1. La problématique de l'énonciation	105
3.2. Gérard Genette : récit et narration : la focalisation	106
3.3. Point de vue des personnages, point de vue du narrateur	108
3.4. La question de la « voix » narrative	112
Bibliographie	116
Chapitre 5	
L'ANALYSE DE L'IMAGE ET DU SON	118
1. Le cinéma et la peinture	119
1.1. L'analyse picturale : quelques exemples	120
1.1.1. <i>Les salons de Diderot</i>	120
1.1.2. <i>La perception visuelle selon Rudolf Arnheim</i>	121
1.1.3. <i>La Pêche nocturne à Antibes, analysée par Arnheim</i>	121
1.2. <i>Faust</i> , de F. W. Murnau, analysé par Eric Rohmer	123
2. L'analyse de l'image filmique	125
2.1. Le cadre et le point de vue : <i>L'Homme à la caméra</i> , analysé par Jacques Aumont	125
2.2. L'analyse de l'image et le montage, le rapport champ/hors-champ ..	130
2.2.1. <i>Le montage dans Octobre, d'Eisenstein</i>	131
2.2.2. <i>Le montage et le hors-champ dans La Chinoise, de Jean-Luc Godard</i>	133

2.3. L'espace narratif : <i>La Règle du jeu</i> , de Jean Renoir	135
2.4. Plastique et rhétorique de l'image : le cache et l'iris dans <i>Nosferatu le vampire</i>	140
2.5. L'image et la figure : <i>L'Aurore</i> , de F. W. Murnau	145
3. L'analyse de la bande-son	147
3.1. La musique baroque	147
3.2. L'analyse du son filmique : la notion de bande-son et ses limites	149
3.3. L'analyse de la musique de film	150
3.4. L'analyse des bruits, des ambiances et de la parole	153
3.5. L'analyse de la parole et de la voix	156
3.5.1. <i>L'analyse des dialogues de films</i>	156
3.5.2. <i>L'analyse de la voix dans les films</i>	159
Bibliographie	161

Chapitre 6

PSYCHANALYSE ET ANALYSE DU FILM 162

1. Pourquoi la psychanalyse ? 162

2. Quelques ambiguïtés du rapport à la psychanalyse 164

3. Psychanalyse et textualité 166

3.1. L'Œdipe, la castration, le blocage symbolique 168

3.2. Les identifications secondaires 171

3.3. Psychanalyse et narratologie : narrateur, personnage, spectateur 172

3.4. Le spectateur dans le texte : la suture 174

3.5. Les analyses féministes aux U.S.A. 176

Bibliographie 178

Chapitre 7

ANALYSE DE FILMS ET HISTOIRE DU CINÉMA : VÉRIFICATION D'UNE ANALYSE 180

1. Analyse de structures immanentes ou analyse de phénomènes historiques 180

1.1. Analyse de films et intertextualité 180

1.1.2. *A bout de souffle, l'authenticité et la référence* 181

1.1.3. *Le Mépris, monument funéraire du cinéma classique* 183

1.2. L'analyse de vastes corpus	186
1.2.1. <i>A la recherche des origines : le cinéma des premiers temps</i>	186
1.2.2. <i>Le cinéma classique hollywoodien</i>	187
1.2.3. <i>Générique des années 30</i>	188
1.2.4. <i>1895 films font-ils le « western » des années 20 ?</i>	190
1.2.5. <i>Analyse de vastes corpus, histoire et étude de codes</i>	190
2. Garanties et validation d'une analyse	191
2.1. Critères « internes »	192
2.2. Critères « externes »	193
2.3. Analyse de film et histoire sociale : <i>Rome, ville ouverte</i> , de Roberto Rossellini	197
Bibliographie	200
Chapitre 8	
VISÉES DE L'ANALYSE : EN GUISE DE CONCLUSION	201
1. L'analyse, alter ego de la théorie	201
1.1. L'analyse comme vérification de la théorie	202
1.2. L'analyse comme invention théorique	203
1.3. L'analyse comme démonstration	203
2. Analyse, stylistique et poétique	204
3. L'analyse comme révélateur idéologique	206
4. Le plaisir de l'analyse	208
5. L'analyse comme apprentissage	212
5.1. L'analyse orale	212
5.2. L'analyse de groupe	214
6. Analyse de film, analyse audiovisuelle	215
Bibliographie	215
Bibliographie générale	216
Index des films cités	223