

L'ANALYSE STRUCTURALISTE

CONTEXTE HISTORIQUE

- Epoque de croissance économique
- Domination des domaines scientifiques et mathématiques
 - ↳ Notion de village global grâce aux nouvelles technologies (McLUHAN)
- Modification de la critique
 - ↳ BAZIN († 1958)
 - ↳ Les Jeunes Turcs passent à la réalisation

STRUCTURALISME ET SCIENCES DU LANGAGE

- Naissance avec SAUSSURE (vers 1916) [théorie du signifiant/signifié]
- Prénant de 58 à 68
- Impact direct sur les études de cinéma
- Acteurs principaux
 - **BARTHES** (1915-1980. Concept d'écriture « blanche », neutre [car **impossibilité à la littérature de se soustraire à elle-même.**] Abolir la mythologie de l' « auteur » et de l' « œuvre » pour rechercher **les rapports profonds entre l'Homme et les signes.** *La Chambre claire* [1980], essai sur la photographie et la relation entre image et temps. Princ. : *Le Degré zéro de l'écriture*, 1953 / *Mythologies*, 1957 / *L'Empire des signes* et *S/Z*, 1970 / *Essais critiques*, 1964-84)
 - **DORT** (1929-1994. De 1981 à 1989 : professeur au conservatoire national d'art (théâtre.) Spécialiste de Brecht / Nombreuses publications)
 - **FOUCAULT** (1926-1984. Attention particulière à la *folie* et à la *raison*, définies au XVIIe. Concept d'*archéologie* étendue à **l'analyse des choses dites.** Princ. : *Les Mots et les Choses*, 1966 / *L'Archéologie du savoir*, 1969 / *Surveiller et punir*, 1975 / *Histoire de la sexualité* (inachevé), 1976-84)
 - **LEVI-STRAUSS** (1908-) Considération de l'échange et de la communication comme élément primordial d'évolution. Princ. : *Structures élémentaires de la parenté*, 1949 / *Race et histoire*, 1952 / *Le Totémisme aujourd'hui*, 1962 / *Regarder, écouter, lire* [réflexion sur l'Art], 1993)

SEMIOLOGIE CINEMATOGRAPHIQUE

Proposer l'étude de l'**agencement** et du **fonctionnement** des **principales structures signifiantes** utilisées dans le message filmique (cf. METZ_Généralités)

- **Se détourner du réalisme cinématographique** (≠ BAZIN)
- Se focaliser sur l'**aspect sociologique**
 - ↳ **L'objet « film »**

« La théorie du cinéma ne fait que dessécher le film » [FRODON]

METZ

Christian METZ (1931-1993)

A développé les études de cinéma à l'Université

Critiqué par MITRY (*La Sémiologie en question*, 1987) et TARNOWSKI (in *Positif*, avril 1974)

Le cinéma, langue ou langage ?, in *Communications*, 1964

GENERALITES

- **Film** > un **objet** avec un **message** dedans
- Le sens [signifié] vient de **la structure et de l'agencement** des formes [signifiant]
 - Ce qui est montré / Ce qui est caché
 - Ce qui est dit / Ce qui est tué
 - Son / Image
 - Plans (montage)[signifié dénotatif/connotatif]
- La dimension rhétorique et discursive est principale dans un film

THEORIES

I. LE CINEMA, LANGUE OU LANGAGE ?

Langage > se manifeste dès qu'il y a l'intention de délivrer un message

Langue > structurée et complexe (codes)

- **Un langage** [METZ]
 - ↳ Donc, recours à la sémiologie
 - « On invente un langage, on utilise une langue » [METZ]
- **Le langage cinématographique**
 - Les lois du langage cinématographique ordonnent des **énoncés** à l'intérieur du récit
 - ↳ Énoncés —————> plans (vecteurs de données et d'informations)
 - ↳ Ponctuations —————> effets de montage
 - Ainsi, le message commence à deux images
 - *Adieu Philippine*, J. ROZIER (1963)
 - ↳ Film phare de la Nouvelle Vague

↳ Très analysé par METZ

- **Analyse du langage cinématographique**

1. LA PREPARATION

↳ Isolation des éléments constitutifs (termes, ponctuation...)

2. LE MOMENT SYNTAGMATIQUE

↳ Création d'un double du langage à partir de ses catégories signifiantes

[La découpe en syntagme]

↳ Ce double, de désossement du film se suffit à lui-même

OBJET CULTUREL → **DECRYPTAGE** → ELEMENT LINGUISTIQUE

↳ La grille d'analyse d'un film permet d'analyser d'autres films

➤ Les films sont un code

➤ La résolution d'un seul est une clef

DONC

- Le montage n'est qu'un **outil d'assemblage**
- Le cinéma n'est pas une représentation
 - ↳ C'est une **manipulation** (par le montage)
 - ↳ C'est un **vecteur de message**

Cf. la démarche d'EISENSTEIN

- Le sens premier des images [signifiant]
- La signification du Réel [sens]

Les Cahiers du cinéma

- Sont passés par la sémiologie
 - Entretien avec LEVI-STRAUSS, BOULEZ... (par RIVETTE)
 - Approche psychanalytique (par BONITZER)

II. LA NARRATIVITE

- **Instance d'organisation du récit**
- **Un lieu à part entière**
 - ↳ Dans sa topologie
 - ↳ Dans ses mouvements

- *Logique du cinéma*, A. LAFHEY (1964)
 - ↳ Précurseur d'une analyse de la narration et du terme *narrativité*

LES ASPECTS NOUVEAUX DE LA NARRATION (voir Nouveau Roman)

- Sentiment de
 - Dédramatisation du récit
 - Approche plus directe du réel
 - Improvisation
 - Autonomie du plan
- Mise en abyme

8 ½, F. FELLINI (1963)

	Federico FELLINI (1920-1993)
	Italie (19 films ; 1950-1990)

- Une structure déstructurée
 - Enchâssement temporel
 - Emboîtement d'espace
- Une structure très marquée
 - Mise en abyme
 - Univers réflexif
 - ↳ MASTROIANNI > le double de FELLINI à l'écran
 - ↳ L'actrice au miroir regarde
 - Le réalisateur dans le film (MASTROIANNI)
 - Le réalisateur du film

L'Année dernière à Marienbad, A. RESNAIS (1961)

	Alain RESNAIS (1922-)
	France (15 films ; 1959-)

Scénario : RESNAIS et ROBBE-GRILLET

- Construction en abyme spatiale et temporelle
- Voix in/off et over
 - Voix over
 - ↳ En accord avec l'image
 - ↳ En décalage avec l'image

III. L'IMPRESSION DE REALITE

- Prend en compte le spectateur
- Emane du spectateur
 - ⇒ Processus perceptif
 - ⇒ Processus affectif
 - ⇒ Processus participatif

A propos de l'impression de réalité, C. METZ (1965)

SUR LA POSITION MENTALE DU SPECTATEUR

- *L'impression de réalité repose*
 - Sur la duplication du réel [représentation par l'image]
 - Sur la participation du spectateur [construction par l'esprit]

DONC :

- Comprendre un film = comprendre les mécanismes spectatoriels
 - ⇒ Une approche psychanalytique du spectateur [cf. *Le Signifiant imaginaire*, C. METZ (1977)]
- Réalité de l'écran ↔ expérience perceptive du spectateur [APPROCHE MECANIQUE]

- *L'impression de réalité repose également*
 - **Sur l'identification**
 - 1) PRIMAIRE
 - Œil du spectateur = œil de la caméra
 - 2) SECONDAIRE
 - Moi du spectateur = moi diégétique
 - **Sur le rêve**
 - Immersion psychique du spectateur (même sans expérience commune)
 - **Sur le temps**
 - Actualisation du temps à l'écran → renforcement de cette impression

SUR LA POSITION PHYSIQUE DU SPECTATEUR

- Salle de cinéma = matrice
- Position assise = position fœtale
 - Un état régressif
 - ⇒ Un oubli dans l'image

↳ Une perte de conscience

DONC :

- L'impression de réalité est une réalité de l'impression → DOUTE