* **GILLES DELEUZE**
* Avant-garde française, impressionniste
* Philosophe : Image mouvement et Image temps.
* **L’essence du cinéma : produire de la pensée (grâce à la manipulation du temps)**
* « **Qu’est-ce que l’acte de création**? », si le **cinéma** est **capable de penser**, alors il devient philosophie car la **production de concept est le propre de la philosophie.**
* Qu’est-ce qu’une idée au cinéma = qu’est-ce que peut créer le cinéma ?
* Selon Deleuze, tout est relié à la philosophie car tout est basé sur une idée. Chaque domaine est différent car chaque domaine est créée avec un rapport et un sujet différent. La philosophie constitue la fabrication et l’invention des concepts.
* « **L’image du mouvement**»
* Deleuze et le mouvement : La création du cinéma est un **bloc de mouvement** et de **durée**. Rapport entre le temps qui passe et les images qui défilent Structuration, le cinéma ne créer pas des histoires mais des blocs de mouvement. La première matière du cinéma est le **temps** = matière que l’on peut **manipuler**.
* Cf. Kurosawa
* Le temps est une matière plastique
* **ANDRE Bazin**,
* (1918-1958) critiques et fondateur des CC.
* Considéré comme le meilleur critique de cinéma de l’après-guerre (même aux USA), il pense dans une dimension très pédagogique et didactique).
* **L’essence du cinéma : révéler la réalité du monde à travers les images, avec un rapport espace/temps et un découpage actif.**
* Montage interdit
* Evolution du langage cinématographique
* Bazin se méfie du montage qu’il pense trop présent dans la création d’un film. Le film peut nuire au cinéma et à sa **réception** avec le **spectateur**.
* Il parle de spectateur actif avec les **nouvelles** **techniques** **cinématographiques**, ex : la profondeur de champ, elle permet au film d’en dévoiler plus et donc de traiter plusieurs sujets, ainsi le spectateur devient plus **actif**, plus attentif.
* Le montage :
* Il nuit au **rapport espace/temps**, le montage peut existé mais il doit toujours respecté l’unité de **l’espace photographique** pour préserver la réalité du film, rester dans la fiction pour ne pas tomber vers l’imaginaire.
* Le montage n’est pas un assemblage mais un **découpage** **des** **images**, une fragmentation de l’image.
* Le cinéma permet de dévoiler le monde (cf. TARKOVSKY), théorie sur
* l’ontologie et l’essence du cinéma.
* La profondeur de champ :

30-40’s grâce à MITRY, elle révèle un **cinéma** **plus** **réel**, et plus proche de la réalité. Nouvelle conception de la mise en scène, car spectateur + actif lors du visionnage, **+ réceptif**.

* **TARKOVSKY**
* **URSS**, Tarkovsky connaît le cinéma post-Vertov/Eisentein. Il tend vers une **nouvelle forme de cinéma soviétique**. Très rattaché à l’histoire de son pays (Russie). S’intéresse très tôt à la dimension **artistique** et **historique**, s’intéresse aux **langues**.
* **Etudie au VGIK (école nationale du cinéma)**
* **L’essence du cinéma : capter le temps pour permettre une liberté de réception au spectateur, en reflétant le réel.**
* Le rythme :
* Ce n’est pas une question de raccord entre les plans ou de montage. Le rythme du film dépend de son tournage, c’est l’élément **fondamental** du cinéma. Il faut **capter** **le** **temps** qui passe dans les plans afin qu’il s’impose au spectateur, **ouvrir la dimension de contemplation spirituelle** afin qu’il trouve lui-même ses repères. Tarkovsky souhaite donner une **liberté** à ses spectateurs pour la **réception** et la **compréhension** de ses films. Le temps reflète le **réel**, (cf. Deleuze et l’essence du cinéma)
* S’oppose à la conception scolaire du temps au cinéma.
* Le temps est une matière plastique
* Le montage :
* Révèle les temporalités du film. Le montage est producteur de sensations. Le temps doit **toujours** **rester** **naturel** (contrairement chez Eiseinstein qui joue avec la temporalité). Le montage est un **découpage du temps** (cf. Bazin) Le film ne dépend pas du montage car il commence dès les premières images tournées. Il insiste sur le liens entre les plans, liens organiques qui façonnent le montage.
* Le spectateur :
* Dot rester libre de choisir la réception du film, ne doit pas être dirigé, c’es pourquoi il requiert un traitement du film fluide et réel pour ne pas influencé son spectateur. Tarkovsky parle de cinéma de spiritualité, il faut être attentif aux émotions et aux détails, afin d’être capable de recréer l’univers que l’on veut traiter.
* **Contraire** à **Eisenstein**:
* Le montage est un rapport de raccord. Il doit permettre la transmission des idées (communisme), on doit dirigé et enseigné le spectateur.
* **JEAN EPSTEIN**, 1897-1953
* Réalisation des 20-30’sn théoricien, critique. Passion pour la poésie. Il est proche de la vision des avant-gardes. Il travaille avec Pathé pour
* L’Auberge Espagnole, Cœur fidèle, La belle Nivernaise.
* **L’essence du cinéma : mettre en scène le temps.**
* Le temps chez Epstein
* Temporalité manipulée. Il se concentre sur **l’espace-temps**, le **Gros plan** va lui servir à découvrir une nouvelle façon de procéder, procédés esthétiques encore inexploités car le cinéma n’étant pas encore reconnu comme un art.
* « Le cinéma ne reproduit pas le **temps**, il le **produit**! »
* Photogénie, *« un sujet beau = un sujet photogénique »*
* Le cinéma est une façon de penser sur le monde à travers les images, il peut **produire** de la **pensée**. Dimension visuelle du cinéma, **dimension** **éphémère**, dimension du rêve.
* La photogénie correspond à la **mobilité** **visuelle** des images dans le film. Exploitation de la 4e dimension, celle du temps dans le 7e art. Le temps est modulable, et le cinéma permet de modifier les manifestations temporelles qu’il lui offre. Il peut donner vie, il est **animisme**, peut **communiquer** avec nous et peut nous transmettre des émotions.
* Epstein manipule ses images, joue avec le cadrage, le rythme, les effets de surimpression, ex : La glace à trois faces (1927)

Le temps est une matière plastique

* **DZIGA VERTOV**,
* « la toupie qui tourne », 1896-1954
* Etudes de musique et de neurologie, marqué par le mouvement futuriste. Rencontre Maiakovsky.
* Ses premiers films sont des films de communication de **propagande** pour l’URSS (service d’actualité cinématographique du comité de Moscou)
* Cinéma au service du peuple, rapport avec le **montage** et la **machine** très **important** dans sa **vision** **cinématographique**. **Créer** et **montrer** dans le sens de la **révolution**.
* Fonde le conseil des 3 avec sa femme et son frère. réfléchisse sur la production cinématographique.
* **L’essence du cinéma :**
* **Révéler au spectateur ce qu’il n’est pas capable de voir, en favorisant la machine à l’homme.**
* Le Kinkos *« ciné-œil »* **L’œil du cinéma est supérieur à l’œil humain.** Car c’est un œil qui pense et qui monte la réalité, le montage précède donc le tournage car il débute dès que l’idée rencontre l’image.
* Avec le ciné-œil, la caméra s’affranchie des contraintes du corps humains et de sa limite spirituelle. Il rejette donc le cinéma dramatique psychologique, rejette l’idée populaire du 7e art, et **favorise la machine à l’homme**. **Chef Op’ très important.**
* Théorie de l’intervalle
* Continuité dramatique et visuelle. **La caméra entraine l’œil du spectateur**, elle ne reflète que ce qui est vrai et ce que le spectateur ne peut pas voir.
* L’homme à la caméra :
* **Pas d’acteur. Beaucoup d’effets visuels**, effet de foule, plongées, GP pour les machines (animisme), plans fixes, caméra au sol (piétinement), caméra œil **La caméra qui voit tout et qui surveille tout Regard omniscient**.
* Question du mouvement et de la continuité du regard.
* Utilise beaucoup d’effets visuels :
* -émancipation de la caméra
* -discontinuité de la caméra
* -angles de vue

-vitesse du montage

* **SERGEI EISENSTEIN**
* **1898-1948**
* Marqué par le divorce de ses parents, passionné de théâtre et japonais. Etudie le jeu des acteurs car veut développer un nouveau type de langage. Travail au cinéma avec Esther CHOUB. Rencontre avec le dramaturge Meyerhold « trouver une nouvelle forme de communication : Bio-mécanique «
* 1925 : La Grève
* Ivan le terrible
* **L’essence du cinéma : transmettre une pensée au spectateur (conflit visuel)**
* Le cinéma doit être motivé par un **échange et un transmission de pensées** et d’idées. (cinéma prescriptif).
* On reproche à E. de penser pour le **spectateur**.
* **Le montage** :
* Idée de conflit, le montage est au service des idées et le cinéma doit apprendre et transmettre les idées. **Le conflit des idées** se fait dans les plans et le **montage aide à les transmettre.** Le montage est au service de la pensée, c’est un moyen de créer et de gérer les conflits.
* Un film doit être orienté par ses images et non par l’histoire. Le but du montage est de provoqué le spectateur pour provoquer l’idée qu’on lui transmet.
* Différents types de montage :
* -**métrique** (basique, saccadé et bref, il suit la durée des plans, et les organise en fonction de leur durée et de leur évolution)
* -**rythmique** (décalage rythmique)
* -**tonal** (qualité musicale, portée dramatique et lien avec le visuel et le sonore, les plans sont montés dans un but de sonorité émotionnelle)
* -**harmonique**(cf. montage tonal, lié au développement, conflit entre la tonalité d’une séquence et les différentes harmonies de la même séquence. Il introduit un conflit supplémentaire dans le montage)
* -**intellectuel** (potentiel **d’émotion**, lié aux **détails**, ex : durée d’un GP n’a pas la même portée qu’un plan large ou saccadé. **Détails** **harmoniques** et **chromatiques**, il permet de dépasser la création d’émotion pour devenir intellectuel chez le spectateur volonté de créer un conflit visuel, E. va jouer avec les détails du plan. Le montage intellectuel permet de d’émanciper du film narratif et il suscite une réflexion.
* La **durée** des plans est primordiale car elle détermine l’importance des plans.
* **Les angles de vues** :
* Les angles et l’échelle renseignent les spectateurs sur le déroulement du film et son **évolution**.
* **Vertov CONTRE Eisenstein**
* V : refuse totalement la fiction, il n’utilise pas d’acteur. Son montage précède tout, le chef op anticipe le montage lorsqu’il tourne.
* E : Joue sur la pensée. Le montage est une opération et une combinaison finale du projet.
* Evolution dans le montage **Progression** **téléologique**
  +  Sentiment => Pathétique, émotion suscitée par le montage
  +  Pensée => forme le montage intellectuel
  +  Sensation