

COLLOQUE

Organisé par les doctorant.e.s
en cinéma de l'Institut ACTE

ANALYSER

Amphi
CENTRE
SAINT-CHARLES
Paris 15e

13-14
MAI
2024

institut
acte

UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

ÉCOLE
DOCTORALE
279 | ARTS
PLASTIQUES, ESTHÉTIQUE
& SCIENCES DE L'ART

LUNDI 13 MAI

9h45 - Accueil

10h30 - Introduction au colloque

La réception comme analyse

10h50 - Lilou Arlaud (Paris 8, Cinéma et études de genre), *Analyser Le Roman de Mildred Pierce au prisme des études de genre et star studies*

11h20 - Vincent Leroy (Nantes Université/Université Complutense de Madrid, Civilisation espagnole et cinéma français), *La censure « diabolique » espagnole et le cinéma d'Henri-Georges Clouzot*

12h10 - Pause déjeuner en salle 120

Le film comme analyse de l'Histoire

14h30 - Simon Rozel (Paris 1, Histoire du cinéma), *La forme documentaire comme vecteur de la réflexion historique : le cas du Chagrin et la Pitié (1971) de Marcel Ophüls*

15h - Camille Parrau (Paris 8), *Le cinéma asilaire, une contre analyse de la société américaine*

15h50 - Pause café

Analyser le corps par ses images

16h10 - Anthony Blanc et Pauline Tucoulet (Sorbonne Nouvelle, Cinéma), *Images filmées d'hécatombe humaine, Analyser des représentations de cadavres [TW contenus graphiques]*

16h40 - Anca Pop (Royal Holloway Université de Londres, Philosophie), *On ne dissèque plus le corps - on suit la vie au cinéma. Une nouvelle connaissance de la vie dans De Humanis Corpora Fabrica*

Projection de *The Searchers* de John Ford (1956) à 20h au cinéma Saint-André des Arts. La séance sera animée par Cécile Gornet (Doctorante en Cinéma - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Simon Rozel (Doctorant en Histoire de l'art - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

MARDI 14 MAI

9h30 - Accueil

Analyser le cinéma par ses images

10h - Dorian Merten (Université de Strasbourg, Cinéma), « *Une image, c'est ça, et le reste* » *Perspectives d'analyses des images par le film*

10h30 - Romane Carriere (ENS Lyon, Cinéma), *Bâtir une architecture vivante : penser le dispositif analytique de Portraits fantômes (Kleber Mendonça Filho, 2023)*

11h - Emilien Peillon (Paris Cité, Philosophie politique), *Penser le réalisme dans le cinéma d'animation*

12h - Pause déjeuner en salle 120

La génétique comme méthode d'analyse

14h - Hala Habache (Paris Cité, Cinéma), *Analyser un film par ses archives pour en réécrire l'histoire : le cas de La Natation par Jean Taris (1931) de Jean Vigo*

14h30 - Pierre-Antoine Bourquin (Sorbonne Nouvelle, Cinéma), *Le retour à l'analyse depuis les études génétiques*

15h20 - Pause café

16h - Conférence de clôture par Vincent Jaunas (MCF Université Jean Monnet - Saint-Etienne)

ANALYSER

Par définition, l'analyse est le produit d'une action en deux temps qui décompose un ensemble en différents éléments avant de le recomposer sous la forme d'une hypothèse. Ces deux moments d'un même processus sont contenus dans l'étymologie grecque du terme puisque, comme le rappelle la neuvième édition du *Dictionnaire de l'Académie française*, *analysein* signifie à la fois « dissoudre », « défaire la trame », et « résoudre », « examiner en détail ». Au gré de ses modulations, ce terme transporte avec lui cette même ambition. Il désigne en logique analytique l'étape préparatoire – mais différente – de la synthèse. Il évoque, en grammaire analytique, l'étude de la nature puis de la fonction de chaque mot. En chimie analytique, il se conçoit comme une phase de séparation, d'identification, de quantification des composants chimiques d'une substance. Ainsi, si une pluralité d'analyses semblent pouvoir être distinguées, il apparaît qu'elles sont unifiées sous un même geste heuristique, que l'on désignera par le verbe « analyser ».

En pratique, en quoi ce geste, appliqué au film, consiste-t-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il peut ? Tels sont les questionnements qui animent Jacques Aumont dans *Comment pensent les films ?* et auxquels il se propose de répondre à partir de la « question première de toute analyse d'image » : « Quel est le problème ? Quel problème puis-je poser à partir de cette ou ces images ? Ou plus justement : quel problème pose-t-elle ou posent-elles, dont elles sont la solution ? » [1].

Ce problème résonne à l'échelle de l'œuvre de bien des manières. Il se déploie dans des dynamiques réciproques de *décomposition* et de *recomposition* allant des plus grandes unités filmiques (du film aux séquences) vers les plus petites (du syntagme aux plans), et inversement (du plan aux plans, de la séquence aux séquences, vers le film). Il s'inscrit aussi entre les deux moments « extérieurs » et matriciels que sont le contexte de production et le contexte de réception. Et bien que ce problème cinématographique prime toujours sur sa méthode, comme le rappellent Anne Goliot-Lété et Francis Vanoye, « il est possible de définir un certain nombre de "moments" de l'analyse qui jalonnent ce parcours allant de l'objet filmique à l'hypothèse sur l'objet » [2]. La description (en tant que relevé des composantes audiovisuelles), la comparaison (entendue comme la mise en réseau des éléments internes, externes ou possibles) et l'interprétation (conçue à la fois comme constat et création) pourraient compter parmi ces moments généraux qui préparent l'hypothèse autant qu'ils la guident.

En ce sens, il semblerait que l'action d'analyser mobilise tout ou partie des procédés de la recherche puisqu'elle demande à l'analyste d'illustrer, de décrire, d'interpréter ou de citer, tout en s'engageant personnellement dans son analyse.

[1] Aumont Jacques, *Comment pensent les films ? Apologie du filmique*, Paris, Mimesis, coll. « Images, Médiams » 2001, p. 14.

[2] Goliot-Lété Anne et Vanoye Francis, *Précis d'analyse filmique*, Malakoff, Armand Colin, 2020, p. 12.

Comité scientifique/d'organisation :

Vincent Amiel, Wladislas Aulner, Catarina Bassotti, Camille Bui, Alessandro Cariello, Matthieu Couteau, Clément Dumas, Cécile Gornet, Aurélien Gras, Sarah Leperchey, Anaëlle Liégeois-de Paz, José Moure, Massimo Olivero, Lucie Patronnat, Caroline San Martin.

Conception graphique : Alessandro Cariello