CINÉMA – Un cours de Nathalie Mauffrey sur « Théories et poétiques du rythme : du cinéma comme art à l'art du cinéma » – Université Paris-Diderot – Novembre-décembre 2013

mardi 5 novembre 2013, par Rhuthmos

Théories et poétiques du rythme : du cinéma comme art à l'art du cinéma

Par NATHALIE MAUFFREY

De 9h à 12h en salle 677 C du bâtiment C des Grands Moulins

Université Paris Diderot

Vendredis 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre 2013

Présentation : De Canudo, qui, conciliant les arts du temps et de l'espace, définit le cinéma comme un nouvel « art plastique se développant selon les normes de l'Art rythmique », à Tarkovski faisant du rythme l'expression du temps devenu matière que l'on sculpte, en passant par les avant-gardes française et russe des années 1920 et leurs méthodes de montage, ce cours propose le parcours historique des théories d'une notion dont la visée esthétique a fortement contribué à légitimer socialement et artistiquement le cinéma. En alternant l'étude de textes théoriques et l'analyse d'extraits de films d'époques diverses, classiques et contemporains, expérimentaux et narratifs, muets et sonores, nous montrerons dans quelle mesure le rythme opère à tous les niveaux du film (architecture du film, montage, plan, corps de l'acteur, bande son) au point de rencontre entre l'intention de l'artiste et l'attention du spectateur.

Bibliographie sélective :

COUREAU Didier, *Flux cinématographiques, cinématographie des flux*, Paris, L'Harmattan, 2010.

BIRO Yvette, *Le Temps au cinéma. Le calme et la tempête*, Lyon, Aléas, 2007.

DELEUZE Gilles, *Cinéma 1. L'Image-mouvement et Cinéma 2. L'Image-temps*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1996 et 1994.

EISENSTEIN Serguei M., *Le Film : sa forme, son sens*, Paris, Christian Bourgois, 1976.

FAUCON Térésa, *Penser et expérimenter le montage*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2010.

– *Théorie du montage. Énergie, forces et fluides*, Paris, Armand Colin, 2013.

GUIDO Laurent, *L'Âge du rythme : cinéma, musicalité et culture du corps dans les théories françaises des années 1910-1930*, Lausanne, Payot Lausanne, 2007. Accessible ici

MITRY Jean, *Esthétique et psychologie du cinéma*, Paris, éd. du Cerf, 2001.

TARKOVSKI Andreï, *Le Temps scellé : de L'Enfance d'Ivan au Sacrifice, trad*. A. Kichilov, C.H. de Brantes, Paris, éd. de L'Étoile/Cahiers du Cinéma, 1989.