Séance 1 : Contextualisation:

Le cinéma des années 50 à Hollywood, les studios, la crise.

Le teen movie, un genre cinématographique

La figure de James Dean

Séance 2 : La Fureur de vivre

Nicholas Ray, 1995, J. Dean, N. Wood, Sal Mineo// Graine de violence de Richard Brooks

Les premiers films autour de l’adolescent et de la violence

Pbtique : Comment le passage à l’âge adulte devient-il une tragédie existentielle ?

Analyse filmique:

Extrait 1: le générique

Singe = régression au stade animal servile ou à la fonction d’objet de divertissement qui n’a plus son usage, est passé au rebut: une image de l’adolescent qui cherche à prendre sa place dans le monde, mais doit dépasser sa condition d’enfant(position fœtale)

Le conflit tragique a une dimension universelle : la famille est le lieu de l’aliénation

La création d’un espace tragique

Extrait 2: La rencontre des héros,

🡪 mise en scène théâtrale qui met en évidence l’idée de destin :

* Choix de l’espace
* Succession des valeurs de plan
* Cadrages, surcadrages, position des personnages dans le cadre
* Profondeur de champ
* Angles de vue (contre-plongée)

🡪 des personnages traités comme des individus et non dans une simple représentation sociale.

= une problématique universelle

🡪 Impression de clôture et d’enfermement: l’espace tragique : des lieux clos dont on a du mal à sortir, qui enferment

Extraits 3/4

🡪le planétarium : un lieu improbable, chargé de poésie, en lien direct avec le questionnement sur l’homme et sa place dans le monde. Un lieu circulaire qui symbolise le monde. Une architecture classique qui renvoie à la tragédie : temple grec, aspect célébration religieuse de la tragédie antique.

🡪 la maison abandonnée : solitude, passé heureux et mort , fantasme

* Lumière/ombre : importance des scènes de nuit, de crépuscule, tonalité tragique : fin d’un monde
* Importance de la musique🡪 un état d’âme

La représentation du conflit

Extrait 5 : A travers le judas 11’40

* Image déformée, idée de parents dénaturés, d’anormalité, image mentale du héros, caméra subjective, on entre dans son point de vue, la mise en image d’une névrose

Extrait 6 : l’affrontement 1 :00 :00

* Décadrage
* Position des personnages
* Mouvements de caméra

Bilan : Pas de manichéisme, pas d’analyse sociale de la violence, analyse de forme poétique qui exprime la difficulté d’être et renvoie à l’image de chacun. La famille est le lieu du conflit, mais aussi le lieu de l’apprentissage, les ados se construisent en se heurtant , mais il reste structurant, le perso sans famille, en manque absolu de repères se perd, n’arrive pas à accéder au monde, à passer à l’âge adulte, qui est la reformation de la famille dans l’image du couple final.

West Side Story , 1961, Robert Wise, Robbins, Bernstein avec N. Wood, G. Chakiris, Rita Moreno

Comédie musicale à son apogée entre 40 et 60. Nait avec le parlant, « Le chanteur de Jazz » en 27. Le Magicien d’Oz en 39. De grands metteurs en scène, des décors somptueux, des couleurs chatoyantes, des intrigues sentimentales : spectacles visuels et sonores, reprises de spectacles de Broadway. Crise du cinéma à la fin des années 50 et encore plus en 60 avec la démocratisation de la TV, la perte des réseaux de distribution et la fin des studios.

Depuis 60, les CM ne sont plus essentiellement légères mais rendent compte d’un certain malaise et désenchantement.

🡪 questions de cinéma : le système des studios, la comédie musicale, la musique au cinéma

Pbtique : Comment la CM qui met en scène des adolescents rend-elle compte de l’envers de l’American Dream ?

Adolescence : Passage d’un monde à l’autre🡪 ici, quelle place dans un monde cloisonné et répressif ?

L’adolescence associée à la violence urbaine sur fond de racisme : fort ancrage sociologique et historique, la difficulté de s’intégrer dans la société devient un thème lié à la représentation de l’ado.

La mise en espace de la violence

Extrait 1 : Générique

* Longueur
* Esthétique : utilisation des couleurs des formes et de la musique : une partition musicale sur la ville : abstraction
* Plan séquence aérien
* Distribution de l’espace : géométrique, antagoniste (ouvert/fermé)

La ville comme lieu de cloisonnement, la rue : un espace dont on doit se rendre maître, inscrire son nom et son corps pour exister dans le monde. La recherche d’une place, thématique de l’adolescence, la violence comme libération d’une énergie empêchée, retenue prisonnière, empêchée dans sa quête.

Extrait 2 : Le duel

* Choix de l’espace, décors
* Cadre
* Mouvements de caméra
* Chorégraphie
* Musique/ découpage rythmique , virtuosité du montage : sens du découpage, de l’espace et du rythme

Rusty James, Rumble fish, 1983, Film de Francis Ford Coppola avec Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane

Analyse de la bagarre : Quels choix de mise en scène créent l’originalité de cette scène ?

Un film d’art pour adolescents. Le nouvel Hollywood.