ATELIER SUR LA POÉSIE DU LANGAGE CINÉMATOGRAPHIQUE

L'atelier va inviter les participants à réfléchir sur les différents moyens d'expression en cinéma; le mouvement de la caméra, le montage, l'apport de la musique… En partant des années 30 jusqu'à aujourd'hui, différents genres seront abordés: fiction, expérimental, documentaire, film d'auteur et film "populaire". On verra comment certains films ont réussi à communiquer les idées, les émotions et la vision des cinéastes, tout en relevant un des défis les plus durs en cinéma: passer du rêve à la réalité en transmettant l'intangible poésie du regard sur le monde.

L'expression artistique de ces oeuvres sera examinée dans leur contexte historique et culturel. Nous espérons que cet atelier permettra aux participants de multiplier leurs sources d'inspiration et de pousser plus loin la réflexion sur leur démarche de créateur.

La formation sera donnée par Johanne Larue, professeure en cinéma et conférencière à l'Université Concordia, à l'Université de Montréal et à l'INIS. Productrice, analyste, script-éditrice et consultante en scénarisation et montage chez Attraction Images, Mme Larue possède aussi une expérience de plusieurs années en tant que chef de contenu à Radio-Canada (section dramatiques et longs-métrages), chargée de projets à la SODEC, scénariste, recherchiste, ainsi que critique de films et essayiste dans la revue Séquences, Copie Zéro et autres.

Paraloeil

Dates 14-15 février et 28-29 mars 2015 + 4 projections privées

Coût 60$ + tx

Informations production@paraloeil.com

* *Note: il faut être membre de Paraloeil pour pouvoir s'inscrire. Coût d'une carte annuelle: 25$ tx incl.*

Nous aimerions remercier le Conseil de la culture du Bas St-Laurent pour avoir rendu cet atelier possible.

Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent

PLAN DE COURS

PREMIÈRE PARTIE: FÉVRIER 2015

Pré-visionnement de films - 2 soirées en semaine
Deux films seront choisis pour les visionnements de groupe parmi les 4 suivants:
- LA BELLE ET LA BÊTE (1946) de Jean Cocteau
- THE SCARLET EMPRESS (1934) de Josef von Sternberg
- SUNRISE (1927) de F. W. Murnau
- BLACK NARCISSUS (1947) de Michael Powell

Samedi 14 février 9h00 à 13h00 INTRODUCTION AU LANGAGE DU CINÉMA
Élements essentiels:
- La lumière: extraits de Close Encounters of the Third Kind (Spielberg, USA, 1977/1980)
- La mise en scène, l'espace Renaissance et les mouvements de caméra: multiples extraits (Welles, Renoir, Mizoguchi, Scorsese, etc.)
- Le montage, l'espace optique / et la musique: multiples extraits (Eisenstein, Saul Bass, Peckinpah, Kubrick, David Lean, etc.)
- Visionnement des courts métrages Ménilmontant (Kirsanoff, France, 1926) et de Meshes of the Afternoon (Maya Deren, USA, 1943)

Samedi 14 février 14h00 à 18h00 L'ÉCRAN ET LE RÊVE

LA BELLE ET LA BÊTE (1946) et l'œuvre picturale de Jean Cocteau

- Analyse et mise en contexte avec les extraits d'autres oeuvres de l'époque (Le sang d'un poète, Orphée et Un chien Andalou de Bunuel/Dali)
- Lien avec le surréalisme

THE SCARLET EMPRESS (1934) et l'œuvre picturale de Josef von Sternberg

- Analyse et mise en contexte avec les extraits d'autres oeuvres de l'auteur (Der Blaue Engel, Morroco, Shanghai Express)
- Lien avec les icônes russes du Moyen-âge

Dimanche 15 février 9h00 à 13h00 L'IMAGE SUBJECTIVE

SUNRISE (1927) et l'œuvre picturale de F. W. Murnau

- Analyse et mise en contexte avec les extraits d'autres films de l'auteur (Nosferatu, Der Letze Mann, Faust, City Girl)
- Lien avec l'expressionnisme allemand

BLACK NARCISSUS (1947) et l'œuvre picturale de Michael Powell

- Analyse et mise en contexte avec les extraits d'autres films de l'auteur (Edge of the World, I know where I'm going, Red Shoes)
- Lien à Murnau et au néo-expressionnisme

DEUXIÈME PARTIE: MARS 2015

Pré-visionnement de films - 2 soirées en semaine

Deux films seront choisis pour les visionnements de groupe parmi les 4 suivants:

- DAYS OF HEAVEN (1978) de Terrence Malick
- THE PIANO (1993) de Jane Campion
- LESSONS IN DARKNESS (1992) de Werner Herzog
- THE MIRROR (1974) d'Andrei Tarkovsky

Samedi 28 mars 9h00 à 13h00 LA POÉSIE EN DOCUMENTAIRE

Visionnement et analyse de multiples extraits de documentaires à travers l'histoire du cinéma:

- Années 30: Berlin, symphonie d'une grande ville (1927), L'homme à la caméra (1929), Man of Aran (1934), Olympia (1938)
- Années 50/60: Nuit et brouillard (1955), Golden Gloves (1961), Pour la suite du monde (1962)
- Cinéma contemporain: Koyaanisqatsi (1982), Baraka (1992), The Thin Blue Line (1988), Manufactured Landscapes (2006) … <u>ET D'AUTRES!</u>

Samedi 28 mars 14h00 à 18h00 SAISIR LE MOMENT FUGITIF

DAYS OF HEAVEN de Terrence Malick

- Analyse et mise en contexte avec extraits des autres films de l'auteur (Badlands, Thin Red Line, Tree of Life)
- Lien avec l'impressionnisme et le documentaire

THE PIANO et l'œuvre picturale de Jane Campion

- Analyse et mise en contexte avec extraits des autres films de l'auteure (Portait of a Lady, Holy Smoke, In the Cut)
- Lien avec le Romantisme

Dimanche 29 mars 9h00 à 13h00 LE CINÉMA DE L'ÂME

LESSONS IN DARKNESS (1992) et l'œuvre documentaire de Werner Herzog

- Analyse et mise en contexte avec avec extraits des autres films de l'auteur (The Great Ecstasy of Woodcarver Steiner, Grizzly Man, etc.)

THE MIRROR et l'œuvre picturale d'Andrei Tarkvosky

- Analyse et mise en contexte avec extraits des autres films de l'auteur (L'Enfance d'Ivan, Andrei Rublev, Le Sacrifice)
- Lien avec l'oeuvre d'Eisenstein, le cinéma expérimental et le documentaire