

Térésa Faucon

Les fondamentaux de la Sorbonne Nouvelle

Penser et expérimenter le montage

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos : Former le regard au montage

CHAP. 1 - PENSER LE MONTAGE

Organiser/déconstruire

La règle des 30°

Le champ-contrechamp

Détourner/Déconstruire

Couper/coller

Raccorder ou fragmenter

Intervalle

Théorie de la distance

Faire apparaître ou disparaître, transformer

Intermittence

Inventer l'espace

Espace dynamique

Espace narratif

Dialectique champ/hors-champ

Espaces stables ou instables

Sculpter le temps

Condenser/dilater

Élider

Rythmer/monter

CHAP. 2 - HISTOIRE DES FORMES DU MONTAGE

Premières coupes

Accidents

Dynamisme du montage

Gros plan

Montage alterné / montage parallèle

Montage parallèle

Montage des attractions

Équations de montage

L'effet Kouléchov

De l'organique au pathétique

(deux principes de montage selon Eisenstein)

De l'Intervalle à l'abstraction

De la plasticité à la plasmaticité

Formes de la répétition

Temps pulsé et non pulsé

Les jeux du son

Raccord sonore du cinéma muet

Cinéma muet vs cinéma parlant

De la répétition de mots au bégaiement temporel

Matière sonore

Contrepoint

Dissociation voir/entendre

Montage comme arrangement musical

Montage interdit-montage obligé

Perdre/fictionner le réel

Montage obligé

CHAP. 3 - EXPÉRIMENTER LE MONTAGE

Le montage est-il une opération de l'oeil, de la main
ou de l'esprit ?

Montage d'images fixes

Montage d'images en mouvement

Démonter-remonter

Expérimentation rythmique et métrique

Montage à contrepoint

Composition sonore

Tourner/monter

Vue Lumière/plan-séquence

Marcher-monter

Champ-contrechamp

One-minute scénario de Robert Filiou et Georges

Brecht

Exercices de montage disponibles sur internet

Lexique

Bibliographie

Index des films analysés

Index des réalisateurs