

FILM 101 : INTRODUCTION AU LANGAGE CINÉMATOGRAPHIQUE

Cinéma du Musée

Automne 2026

Animateur : Teejay Bhalla, coordonnateur à la programmation, Cinema Cinema

Horaire : Les mardis à 18h

Description du cours

Le cinéma est bien plus qu'un simple véhicule d'histoires : c'est un art qui possède son propre langage. Les cinéastes créent du sens grâce à l'interaction entre la forme et le contenu, en exploitant les possibilités propres au médium pour façonner des expériences cinématographiques.

À travers cinq projections, cette série initie les participants aux principaux éléments du langage cinématographique : la mise en scène, la cinématographie, le montage, le son et la scénarisation. Chaque séance explore un élément formel, son histoire et ses liens avec les autres, afin de révéler comment les choix des cinéastes s'assemblent pour créer une œuvre.

Chaque rencontre débute par une introduction de 10 minutes au thème et au film du jour, suivie de la projection. Après la séance, les participants sont invités à poursuivre la discussion dans le hall du cinéma. Des pistes de réflexion sont proposées afin d'encourager les échanges et l'analyse, seul ou en groupe, tout en offrant l'occasion de rencontrer d'autres passionnés de cinéma.

Chaque cours comprend également des lectures (et parfois des visionnements) facultatifs pour celles et ceux qui souhaitent approfondir les notions abordées. Aucune connaissance préalable en cinéma n'est requise!

Lecture recommandée : Contre l'interprétation de Susan Sontag (disponible à la bibliothèque)

Plan de cours

Cours 1 : Mise en scène

8 septembre 2026

Film : **CITIZEN KANE** (1941, Orson Welles) (Sous-titres français)

CLASSEMENT : GÉNÉRAL

Comptant parmi les films les plus célèbres de l'histoire du cinéma, CITIZEN KANE est un cours magistral sur la manière dont les choix visuels créent du sens. À travers une analyse de la mise en scène — notamment la composition, le jeu des acteurs, l'éclairage et les costumes — cette

projection examine la relation entre la forme et le contenu, tout en explorant les liens entre le cinéma et les autres arts visuels.

LECTURE FR :

<https://culturellementvotre.fr/2021/12/28/analyse-citizen-kane-mise-en-scene-et-deep-focus/>

LECTURE ENG :

<https://cinematicexplorations.wordpress.com/2021/06/20/the-mise-en-scene-of-citizen-kane/>

<https://www.bfi.org.uk/features/20-inspired-visual-moments-citizen-kane>

Cours 2 : Cinématographie

22 septembre 2026

Film : **VERTIGO** (1958, Alfred Hitchcock) (*Sous-titres français*)

CLASSEMENT : GÉNÉRAL

Comment la caméra raconte-t-elle une histoire? VERTIGO nous dévoile comment les mouvements, les objectifs et les effets de caméra façonnent notre expérience d'un film. Cette séance explore le langage de la cinématographie à travers l'utilisation novatrice des techniques par Alfred Hitchcock, notamment le célèbre *dolly zoom*.

LECTURE FR :

<https://www.sebmagic.com/2024/01/l-effet-vertigo-au-cinema.html>

LECTURE ENG :

<https://theasc.com/article/flashback-vertigo/>

Cours 3 : Montage

20 octobre 2026

Film : **AMERICAN PSYCHO** (2000, Mary Harron)

CLASSEMENT : 16+ VIOLENCE ÉROTISME

La continuité, le montage, le rythme et le point de vue façonnent notre compréhension du temps, des personnages et du récit au cinéma. AMERICAN PSYCHO de Mary Harron illustre parfaitement comment le montage, notamment l'effet Koulechov, repose sur des illusions qui créent la continuité et le sens.

LECTURE FR :

<https://www.vanityfair.fr/culture/ecrans/story/pourquoi-american-psycho-est-toujours-aussi-culte-vingt-ans-apres/10950>

<https://transmettrelecinema.com/video/leffet-koulechov/>

LECTURE ENG :

<https://screenrant.com/american-psycho-willem-dafoe-kimball-scenes-editing/>

<https://www.youtube.com/watch?v=DjSr7QMppi4>

Cours 4 : Son

17 novembre 2026

Film : **BLOW OUT** (1981, Brian De Palma) (*Sous-titres français*)

CLASSEMENT : 13+

À travers les sons diégétiques et non diégétiques, la musique et le silence, cette séance examine comment ce que nous entendons peut créer de la tension, révéler des informations et transformer le sens de ce que nous voyons. BLOW OUT de Brian De Palma offre une exploration parfaite du langage invisible du cinéma.

LECTURE FR :

<http://interne.ciclic.fr/pdf/BlowOut.pdf>

<https://transmettrelecinema.com/video/a-lecoute/>

LECTURE ENG :

<https://www.thecine-files.com/a-conspiracy-of-sound-modes-of-listening-in-brian-de-palmas-blow-out/>

<https://nofilmschool.com/brian-de-palma-blow-out>

Cours 5 : Scénarisation et structure narrative

8 décembre 2026

Film : **RASHOMON** (1950, Akira Kurosawa) (*Sous-titres anglais*)

CLASSEMENT : G

Pour conclure la série, RASHOMON explore l'une des questions les plus fascinantes du cinéma : qui a le droit de raconter une histoire? À travers la structure narrative novatrice de Kurosawa et le concept de « l'effet Rashomon », cette séance examine comment la perspective, la narration et les autres éléments formels du cinéma s'articulent pour façonner le sens.

LECTURE FR :

<https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Rashomon-d-Akira-Kurosawa-le-film-qui-a-tout-declenche--critique>

<https://labrechestudio.fr/2024/10/10/le-rashomon-effect-film-publicitaire/>

LECTURE ENG :

<https://www.criterion.com/current/posts/195-the-rashomon-effect?srltid=AfmBOooNtexFeEhcLmZ5pXdL6WF8EmoMcjFNQrXfZ7IN67Jom-T8t5xp>

<https://www.tasteofcinema.com/2018/10-great-movies-that-used-the-rashomon-effect/>