

TABLE DES MATIÈRES

PROLOGUE	9
----------------	---

PREMIÈRE PARTIE

LES RYTHMES DES CORPS REPRÉSENTÉS

LE RYTHME, UNE CARACTÉRISATION DES PERSONNAGES	31
À l'origine du rythme des personnages.	
Le rythme des acteurs	31
Poétique d'une (non-)direction d'acteurs	32
Une mise en scène pour filmer les actrices et les acteurs ...	34
Des acteurs qui composent : un rythme retrouvé	38
Des rythmes qui se distinguent	42
La rencontre : des dérèglements à l'œuvre	42
S'adapter à l'autre	46
L'autre comme double	48
La représentation d'un rythme intérieur	51
Des temporalités imperméables	51
Une solitude en mouvement	55
L'imagination : une rupture avec la réalité	57
RYTHME DES PERSONNAGES	
ET RYTHME DE LEUR ENVIRONNEMENT	65
Rupture(s) entre les personnages et le monde	67
Des personnages devant le monde	67
Des rythmes individuels en décalage avec l'espace-temps ...	70
Vivre en société : un apprentissage à mener	72

L'harmonie avec le monde	74
Des personnages qui imposent leur rythme au sein de la société	74
Une (Re)Naissance à la Nature	76
L'appartenance à des non-lieux : un don	79
Une oppression politique	83
Des personnages qui incarnent l'oppression d'un système	83
Une oppression intégrée	87
De la marge vers le centre	89
 L'ÉNERGIE DES PERSONNAGES	
Mouvements rythmiques au sein d'un corps	93
Dépenses et accumulations d'énergie, au quotidien	94
Aux sources de l'énergie	94
L'enfermement	97
Dépense d'énergie	99
Les raisons d'une dépense	99
Une dépense sans ressources	102
L'équilibre énergétique	104
Des oppositions qui s'annulent	104
Le présent continu	105

DEUXIÈME PARTIE

LE RYTHME FILMIQUE : UNE FORCE STRUCTURANTE

LE DÉTAIL, DE LA STRUCTURE À LA STRUCTURATION	113
Les très gros plans. Une valeur d'accentuation	113
Le rythme des corps	113
La sensation du monde	116
Le détail comme démarcation	117
De la ponctuation cinématographique	117

Le détail compris dans l'ensemble :	
à la frontière de la démarcation et de la thématique	121
Répétition et variation du détail.	
Un rythme signifiant	124
Le détail qui se déploie	124
Un sens déterminé	126
LA STRUCTURATION THÉMATIQUE	129
Définir le thème cinématographique.	
À la croisée de la littérature et de la musique	130
Thème et rythme	130
Thème et motif	131
Un rythme thématique constant.	
L'exemple de <i>Will Hunting</i>	132
Définition du thème : s'ouvrir au monde	133
Dissociation des motifs :	
assurer la constance thématique par la variation	135
Un rythme hyperthématique.	
L'exemple d' <i>Elephant</i>	139
Définition de l'hyperthème :	
le sujet fixe face au monde en mouvement	139
Une variation thématique sous forme d'une rupture	140
LA STRUCTURATION PAR DISPOSITIF	
DE NARRATION « ACTORIALISÉE »	143
Un rythme énonciatif constant	146
L'intime et le public	146
Des dispositifs de narration actorialisée	
présents mais en retrait	148
Un rythme énonciatif contracté	149
Des tensions au cœur du dispositif narratif	150
Le proche et le lointain	152
La surface et la profondeur	155
Un rythme énonciatif évanescent	157
Déploiement d'un dispositif qui s'évanouit	157
Des éléments liés à l'intériorité du personnage	160

TROISIÈME PARTIE

POÉTIQUE ET RÉCEPTION DU RYTHME

IMITATION ET CRÉATION

L'auteur-spectateur	171
L'imitation comme geste poïétique.	
À <i>la rencontre de Forrester</i>	172
Reprises et variations de <i>Will Hunting</i>	172
L'imitation comme méthode	175
<i>Psycho</i> . Le spectateur et l'auteur confondus	178
Un rythme propre à une œuvre	179
Le film d'un spectateur	181
. . . et d'un auteur : les détails vansantiens	184
De la direction de spectateurs	185
Un « rythme languissant » ?	187
L'intentionnalité du spectateur	189
LE MOTIF COMME PRINCIPE RYTHMIQUE	193
Au seuil du motif. La citation et la référence	196
Les tableaux comme sources de projection	196
Des tableaux en mouvement	197
Le sens des motifs	201
La possibilité d'une paradigmatique	201
Les variations signifiantes du motif	202
Un sens pour une figure	205
Des motifs insaisissables	207
La mort dans les nuages ?	207
Des incertitudes référentielles	211
LE SPECTATEUR OU LA SPECTATRICE DANS L'ÉLAN	215
Les projections du spectateur ou de la spectatrice	216
Une projection mise en scène	216
Changement de dispositif, changement de rythme	218

Une identification avec des personnages à l'écart du monde	220
Des personnages-spectateurs et spectatrices	221
Entre présence et absence	223
La suspension. Une projection dans l'attente	226
Le point d'orgue narratif comme inachèvement	227
L'immobilité dans le cinéma de Gus Van Sant	229
Le vide	231
ÉPILOGUE	237
REMERCIEMENTS	247
BIBLIOGRAPHIE	249
INDEX NOMINUM	263