

Le cinéma de Sam Mendes

1/17

Comment Sam Mendes parvient-il à renouveler son cinéma et à surprendre tout en traitant des thèmes qui lui sont chers ?

- I. Le parcours de Sam Mendes: un réalisateur accessible
- II. Mendes et son rapport au cinéma
- III. Mendes et son utilisation d'artifice lourds de sens

Mendes, enfants du théâtre avant tout

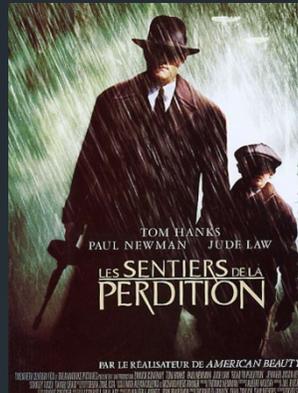
- Réalisateur et producteur britannique né en 1965
- Rejoint la «Royal Shakespeare Company»
- Directeur du Donmar Warehouse Theater

Des films à la fois analogues et différents, rencontrant un succès auprès de la critique

Drame/Comédie dramatique
1999

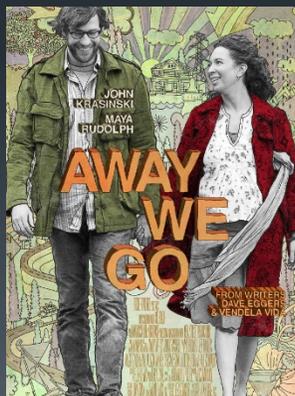
Drame/Film policier
2002

Drame/Guerre
2005

Drame/Film d'amour
2008

Drame/Comédie dramatique
2009

Thriller/Action
2012

Thriller/Action/Film policier
2015

I. Le parcours de Sam Mendes: un réalisateur accessible

Son choix d'acteur et sa relation avec eux

5/17

Sam Mendes Kate Winslet Leonardo Di Caprio

« Je suis un entraîneur. Je n'ai pas de méthode précise.
Chaque acteur est différent. »

Sam Mendes pour The Guardian, 2000

Les thèmes principaux abordés dans ses films

- Le « couple » au sens large

Les Noces Rebelles

Les Sentiers de la Perdition

- Le « rôle » des apparences

American Beauty

La théâtralité de son cinéma

- Le chœur antique

- Le rapport avec la tragédie :

- Exposition des personnages
- Élément perturbateur
- Solution au drame
- Dénouement
- Mort d'un personnage

American Beauty: scène
d'introduction en voix off

Le perfectionnisme et le sens du détail de sa mise en scène

- L'encadrement

Les noces rebelles

- La symétrie

American beauty

Extrait American Beauty

9/17

Les symboles physiques visible à l'écran

- Les roses

American beauty

- L'eau

Les Sentiers de la Perdition

Extrait Les Sentiers de la Perdition

Son utilisation des couleurs et de la lumière

- La couleur rouge

American beauty

- Couleurs et lumières sombres/ternes

Edward Hopper
New York Movie
1939

Artifices plus « abstraits »

- Le « side lighting »

American beauty

Les sentiers de la perdition

- Les reflets

Les sentiers de la perdition

Extrait Les Sentiers de la Perdition

Conclusion

- Un cinéma inspiré du théâtre
- Une compréhension guidée par des symboles
- Des films qui se redécouvrent à chaque visionnage

Source

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Sam_Mendes
- <https://www.imdb.com/name/nm0005222/>
- <https://www.highsnobiety.com/2015/11/04/sam-mendes-behind-the-camera/>
- <https://mendes-style.weebly.com/>
- <https://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die>

Plan détaillé

- I/ Le parcours de Sam Mendes: un réalisateur accessible
 - A/ Mendes, enfant du théâtre avant tout
 - B/ Des films à la fois analogues et différents, rencontrant un succès auprès de la critique
 - C/ Son choix d'acteur et sa relation avec eux
- II/ Mendes et son rapport au cinéma
 - A/ Les thèmes principaux abordés dans ses films
 - B/ La théâtralité de son cinéma
 - C/ Le perfectionnisme et le sens du détail de sa mise en scène
- III/ Mendes et son utilisation d'artifices lourds de sens
 - A/ Les symboles physiques visible à l'écran
 - B/ Son utilisation des couleurs et de la lumière
 - C/ Artifices plus « abstraits »