

GENRES FRANÇAIS (TD)

René CLAIR

France (1898-1981) / Réalisateur (1925/1965)

Ecrivain et dramaturge

Tourne en GB (1935-1938) / Académie française (1960)

Films de fantaisie poétique (1920-1930) / Influence de ses comédies sur LUBITSCH

Un chapeau de paille d'Italie, R. CLAIR (1928)

- Tiré d'un vaudeville de LABICHE (1851)

Vaudeville : comédie avec chansons et ballets [fin XVIIe]

- Transposition de la pièce en 1895
  - Aspect visuel proche des films d'enfance de CLAIR
    - ↳ Un cinéma antérieur
  - Un théâtre antérieur
  - **Développe le genre du film d'époque**
    - ↳ Etrangéité ←————→ proximité
    - PRINCIPE DU SOUVENIR
- Tradition burlesque
  - Assimilation LINDER, CHARLOT
- Tentative diégétique
  - Volontairement naïf
  - Volontairement surfait
    - ↳ Faire le film comme LABICHE l'aurait fait [CLAIR]
- Transfert
  - **Tics langagiers** (LABICHE) —————→ **Tics visuels** (CLAIR)
  - Usage d'images mentales
    - ↳ Pour les coulisses [PIECE]
    - ↳ Pour la pensée des personnages [FILM]
      - UNE REDEFINITION DU TEXTE
      - STYLISATION DES SENTIMENTS

Un engagement face à l'arrivée du cinéma parlant

Les Deux timides, R. CLAIR (1928)

- Actualisation de LABICHE
- Usages d'images mentales (Cf. précédemment)

Le Million, R. CLAIR (1931)

- Parlant
- Caractères de la comédie musicale

Les trois films sont une manifestation

- ~~D'un genre~~
- **D'une volonté d'auteur**

Jean RENOIR

France (1894-1979) /

Réalisateur et scénariste (1924-1971)

Mise en scène de théâtre en 1955

1941-1952 : période US (6 films)

- Caractère dionysiaque
  - Force du désir
    - ↳ De vie
    - ↳ Sexuel
  - Force de l'impur
- Traitement du théâtre dans le cinéma de RENOIR
  - Eroulement du théâtre
    - ↳ Social
    - ↳ En tant qu'art
      - Echec
      - Artificialité
  - Acteurs de théâtre
    - ↳ Contre-emploi
    - ↳ Attitude maladroite
    - ↳ Jeu exagéré

Le mensonge théâtral = La vérité du cinéma

DONC : CLAIR et RENOIR

- **Confrontation au théâtre = émulation du cinéma**
  - Le théâtre au service du cinéma
- Tendresse envers le théâtre, mais :
  - Fétichisme / ironie (CLAIR)
  - Mise en crise (RENOIR)

Jean COCTEAU

France (1889-1963) / (1930-1960)

Auteur (littérature, théâtre, cinéma, peinture, photographie, musique)

- Chaque art est prolongement de la poésie
  - Cinématographe = écriture

Le thème d'Orphée

- Nécessité de descendre en soi-même (POETE)
- Pulsion scopique
Vision de l'intime (SPECTATEUR)
- Nouvelle dimension au corps
  - Par le montage
    - ↳ Ralenti
    - ↳ Retours-arrière
  - Par l'échelle de plan
    - ↳ Gros plans
- Goût du merveilleux
- Goût de l'adaptation
  - D'œuvres dramatiques
  - De ses propres oeuvres

Cocteau par Cocteau

- Un caractère ethnologue
  - Volonté de démythification de l'espace
    - Investissement de l'espace montré
    - Globalité du dispositif
    - ↳ Usage du travelling arrière
- UNE DOUBLE ECHELLE D'OBSERVATION

Les Parents terribles, J. COCTEAU (1948)

Adaptation de sa pièce de 1938

- Filmage télévisuel
  - Grande proximité
  - Originalité du cadre
  - Détails
- Théâtralité accrue

ANNEES 1950

- Constatation d'un lien avec le théâtre
  - Qui a existé (NOSTALGIE)
  - Qui n'est plus le cinéma (REACTION)
- Influence de CARNE
  - *Les Enfants du paradis*, 1945

↳ COCTEAU
↳ CLOUZOT (*Miquette et sa mère*)
↳ AUTANT-LARA (*Occupe-toi d'Amélie*)