

LE CINEMA D'AVANT-GARDE

UN CINEMA DE RUPTURE

? Quelles sont les possibilités du cinéma ?

- La narrativité littéraire (roman) n'apparaît qu'à l'époque moderne
La narration n'est également pas essentielle au cinéma
 - MAIS le temps est co-substantiel du cinéma
 - ↳ DONC s'impose la notion de **récit**

? Le film ne raconte-t-il pas toujours quelque chose ?

? Le film peut-il s'affranchir du temps qui passe ?

- 1927 : passage du cinéma muet au cinéma sonore
 - Une nouvelle dramaturgie [raconter des histoires autrement]
 - Un nouveau rôle pour les images
 - ↳ Image = révélation / Son = artifice
- La question de la *mimesis*
 - Le cinéma doit-il capter la réalité ?
 - Le cinéma doit-il s'approprier les principes de la réalité ?
- La question de l'effet
 - Les effets doivent-ils :
 - ↳ Etre devant la caméra ?
 - ↳ Etre inhérents à la technique cinématographique ?
- La question de l'effet sur le spectateur
 - Travailler sur :
 - ↳ L'unité ? (choix hollywoodien)
 - ↳ L'unité recomposée ? (choix soviétique)
 - ↳ La rupture ? (choix avant-gardiste)
- La question du montage
 - Montage narratif
 - ↳ **Découpage** (de l'unité avec du fragment)
 - ↳ Unité diégétique (même temps / même espace)
 - ↳ Procédé similaire à la bande-dessinée
 - Il faut oublier l'image précédente pour avancer

A l'origine, l'image est faite pour ne pas oublier

 - Montage discursif
 - ↳ **Greffe** (DONC construction d'une unité)
 - ↳ Association des images hétérogènes
 - Le spectateur les comprend / les *com-prend*
 - La représentation globale ne se doit pas réaliste

- ↪ Volonté de légitimer le cinéma dans les années 20
- ↪ Révèle la tension entre le cinéma grand public et le cinéma de recherche
- Pose leur possible compatibilité
 - Ne pas freiner l'innovation
 - MAIS toujours conserver l'aspect universel du cinéma
 - ✓ La force du cinéma hollywoodien
 - ✓ Se méfier de l'**esthétisme**
 - ✓ Conserver la transparence du cinéma

L'AVANT-GARDE FRANCAISE (années 20)

- Mouvance internationale
- Volonté iconoclaste
- Conservation du mode narratif
 - MAIS volonté de révéler un langage propre
- Forme
 - Effets lumineux
 - Inspiration musical (*mélodrame* au sens propre)
 - ↳ « *Ecrire la musique de la lumière* » [M. L'HERBIER]
 - ↳ « *Une symphonie visuelle* » [A. GANCE]
- Rendu
 - Continuité lumineuse
 - Construction rythmique
 - ↳ Montage accéléré (PREPONDERANCE DU MONTAGE)
 - ↳ Répétition
 - ↳ Déformation du mouvement
 - Ralentis
 - Accélérés
 - ↳ Déformation des volumes
 - Anamorphoses

DONC Une réalité et une histoire sont greffées à une façon de voir. **Il n'y a pas de construction d'un monde.**

Extrait de *La Coquille et le clergyman*, G. DULAC (1926)

- Objets
 - Traités comme des formes
- Changements de lieux soudains
- Superposition
- Eléments scénographiques
 - La danse
 - Le combat

LE CINEMA DE MARCEL L'HERBIER

France (1888 – 1979)

Débute après WWI / Fondateur de l'IDHEC (1943) / Action majeure dans syndicats du cinéma

Volonté d'une fonction humaniste au cinéma

Princ. Réal. : *Eldorado* (1922) *L'inhumaine* (1924) *Forfaiture* (1937)

- Considère l'avant-garde comme générateur d'effets
 - Propre au cinéma
 - Dans la caméra
 - ↳ Contr. Expressionnisme allemand (théâtre filmé)
- Frôler l'abstraction, la musique pure (cf. *L'inhumaine*)
 - Correspondances
 - ↳ Concept baudelairien
 - ↳ Volonté d'art total
 - **Images blanches** (*absence de formes dans le plan / pellicule colorée*)
 - ↳ Flashes lumineux
 - ↳ Caractère impressionniste
 - Contr. Expressionnisme
 - Pointillisme (regroupement d'éléments formant un tout)

LE CINEMA D'ABEL GANCE

France (1889 – 1981)

Débute après WWI / Formateur du langage cinématographique moderne / lyrique et visionnaire

Princ. Réal. : *J'accuse* (1918) *La Roue* (1922) *Napoléon* (1927)

- Usage courant :
 - De la surimpression
 - De la juxtaposition
 - Du *split-screen*
- Usages précurseurs de techniques
 - Triple écran (1927)
 - Perspective sonore (1929)
 - Stéréophonie (1933)
 - Pictographie (1938)
 - Polyvision (1956)

LE CINEMA DE JEAN EPSTEIN

- Concepts de fond
 - **Photogénie**
 - ↳ Révélation par l'image
 - Ontogénie/naissance [BAZIN]
 - ↳ Révélation par le visage (**physiognomonie**)
- Effets esthétisants [R. CLAIR]
 - Caractéristiques de l'imaginaire des personnages

- Grand sens du montage
 - Association
 - ↳ Entre les mouvements des personnages
 - ↳ Entre les effets lumineux
- Effets d'accélération et de ralenti
 - Le cinéma construit De la durée
Son propre temps
 - ↳ « *Le plan, c'est une image et de la durée* » [TARKOVSKI]
- Autres effets courants
 - Décadrages
 - Symbolique des objets
Travail des formes
 - Répétition des motifs
 - ↳ L'eau
 - ↳ La fumée...

LE CINEMA DE JEAN VIGO

France (1905 – 1934)

Fils de l'anarchiste Almereyda (mort en 1917)

Tuberculeux. S'occupe d'un ciné-club de sanatorium. Découvre le Charlot de Chaplin

Lancé à la fin des années 20 par G. DULAC / A la fois expérimental et commercial

Considéré comme une figure du cinéma (N.-Vague (TRUFFAUT) et années 50)

Réal. : *A propos de Nice*, 1929 ; *Taris (ou la Natation)*, 1931 ; *Zéro de conduite*, 1933 ; *L'Atalante*
(remonté : *Le Chaland qui passe*), 1934

? Le refus des codes (de fond et de forme) est un acte aussi politique que la politisation des thèmes

- Méthode
 - Traitement documentaire courant dans ses films narratifs
 - S'écarte du discours documentaire dans ses documentaires
 - ↳ Pas de développement de nouvelles conventions
 - « *L'écriture poétique ne devient jamais écriture normative* » [AMIEL]

Analyse d'*A propos de Nice*, J. VIGO (1929)

- Une dénonciation de la bourgeoisie de Nice
- Nice en hiver (période du carnaval [mondialement réputé])

- Coréalisation de B. KAUFMAN
 - Influence de D. VERTOV (méthode du *kinoglaz* usitée)
 - ↳ Montage parallèle
 - ↳ Montage par association
- 1. Feu d'artifice qui s'éteint
 - Caractère éphémère de Nice
 - **Première image**
 - ↳ Une image sans rapport = Une image sans signification
 - ↳ Symbole (Arbitraire) → Figure (Sens glissant)
- 2. Le palmier
 - Jeu avec les motifs géométriques [Cf. *kinoglaz*]
 - ↳ Rendre une idée de l'objet
 - ↳ Démultiplier les possibilités de l'œil humain
- 3. Le ratissage des Anglais
 - Caractère discursif
- 4. Remise à l'endroit de la ville
 - Remplacement d'un décor
 - ↳ Pour le jeu social
 - ↳ Pour débiter le film
- 5. **Métaphores**
 - Discursives (ex. : la faille dans la rue)
 - Visuelles / sensibles (ex. : les analogies animales)
- 6. La façade de l'hôtel
 - Rubans (En impression) → Reliefs (En réalité)
 - ↳ Transformation, déni
- 7. Séquence des quartiers populaire et riche
 - Monstration
 - ↳ Exotisme
 - ↳ Information
 - Dimension documentaire
 - Montage parallèle
 - ↳ Discours
 - Crudité des corps
 - ↳ Une démarche typique chez VIGO
- 8. Séquence du carnaval
 - Tentatives formelles
 - ↳ Accélération
 - ↳ Ralentis
 - Ralentis des danses + cimetière
 - ✓ Une mort du mouvement
 - ✓ Une mort en germe dans la vie
 - Chairs dévoilées / figure phalliques des cheminées et vieilles dames
 - ✓ Une mort du désir

- Fulgurance du montage
- Utilisation des formes, de l'architecture
 - ↳ Ajouter à la réalité [cf. Cinéma soviétique]

Analyse de *Taris (ou la Natation)*, J. VIGO (1931)

- Impressionnisme
 - Motif de l'eau
 - Motif de l'écume
- Fascination pour le corps

DU DOCUMENTAIRE —————> A L'APPRECIATION PHOTOGRAPHIQUE

(Thème précis / commentaire) (Forme)

Analyse de *Zéro de conduite*, J. VIGO (1933)

- Film **narratif** foncièrement **expérimental**
- Thème et verve contestataire
 - Autorisé après 1945
- Equipe :
 - Chef opérateur : B. KAUFMAN
 - Musique : M. JAUBERT (l'un des premiers compositeurs de film)
 - Avec J. DASTE

1. Le compartiment du train

- Aspect burlesque
 - ↳ Frontalité du cadre (music-hall)
 - ↳ Désarticulation
 - Des plans
 - De la narration
 - ↳ Génération de « purs moments » [AMIEL]
 - Dispensés du reste du film
- Motifs impressionnistes et surnaturels
 - ↳ De la fumée
 - ↳ De la lumière tamisée
 - ↳ Du ballon

2. Le quai

- Le retour du « mort » (« On a voyagé avec un mort. D'ailleurs, le v'là ! »)
 - ↳ Arrière-plan noir
 - ↳ Brume

3. Le dortoir
 - Caractérisations des personnages adultes [figures]
 - ↳ Par les gestes
 - ↳ Par les vêtements
 - Surnaturel toujours présent (le somnambule)
4. Le réveil
 - Irréel
 - Chorégraphique
5. La récréation
 - Référence à Charlot
 - ↳ Mobilité du surveillant = liberté
 - Cinéma = art du mouvement
 - ↳ Va à l'encontre de l'immobilisme des autres adultes
 - ↳ Accentue le mélange réalisme/irréalisme
6. La ballade dans la rue
 - Caractère accidentel du poétique
 - ↳ Non-intentionnalité
 - ↳ Non-insistance
7. L'aquarium accroché
 - Un plan pour toute la scène
 - Insert totalement libre
 - ↳ Poésie à la PREVERT
8. Récupération de la balle en plein vol
 - Une esthétique de l'**éclat**
 - ↳ Fragment
 - ↳ Brio
9. Le gros prof
 - Traitement du corps récurrent (attrait/répulsion)
 - Début de la révolte (« *Et moi je vous dis merde !* »)
10. La déclaration de révolte
 - Le plus faible devient le leader
 - Plasticité paroxystique (expression pure d'avant-garde)
 - ↳ Espace pleinement occupé
 - ↳ Aspect cérémoniel
 - ↳ Lumière dévoilée [plumes blanches chatoyantes]
 - ↳ Ampleur du geste [ralenti]
 - ↳ Musique religieuse / chœurs

LA CONTESTATION DE VIGO PAR UNE CONTESTATION ESTHETIQUE ET DRAMATURGIQUE