

L'AVANT-GARDE

FIN ANNEES 10 – FIN ANNEES 20

- Innovations techniques
- Originalité, nouveauté
- Sommes théoriques importantes
- **Années folles / impact de 14-18**
  - 1875-1914 > deuxième révolution industrielle
  - Recherche de vitesse, de fulgurance
  - Le contrepied du théâtre
(Malgré l'avant-garde de Baty, Dullin, Copeau...)

CANUDO (corpus : texte I)

- Ami d'Apollinaire > lyrisme dans sa critique
- Père du terme « 7e art »

ANNEES 20 [L'AVANT-GARDE]

- Tentative d'un art total
- Rejet du réalisme, de la transparence, d'un aspect bourgeois
  - ↳ **RADICALITE**
- Expérimentation :
  - ↳ Les « expérimentaux »
(Nicole BRENEZ : spécialiste actuelle du cinéma expérimental)
  - ↳ Les « précipités expérimentaux » (pour des films plus narratifs)
- 1925 : exposition des Arts décoratifs de Paris
  - ↳ Cubisme et expressionnisme dans la peinture

J. EPSTEIN (1897-1953)

CONTEXTE HISTORIQUE :

- Apparition de l'électricité, de l'automobile
- Concept d'*homme-machine*
- Triomphe de la vitesse et du mouvement

- « le premier grand théoricien des films du monde » J. MITRY (cf. NOTA)
- Ses films peuvent être considérés comme un prolongement de ses textes
  - Communion entre écrire et tourner
  - Premier écrit : « Bonjour cinéma » (1921)
- Il prône l'émotion plus que la raison
  - La **machine-cinéma** est au service :
    - du mouvement intime des choses
    - du secret des choses (dimension mystique du filmage)
« *Cinéma : hermaphrodite de la Science et de l'Art* » (E.)
  - L'émotion n'est pas dans la narration mais dans :
    - La fulgurance du plan
    - L'au-delà des limites de l'image (histoire > situations)
  - MAIS le cinéma d'EPSTEIN n'est pas **automatique**
« *Au cinéma, on ne raconte pas, on indique* » (id.)
- Il regrette le jugement populaire du cinéma comme une distraction
Considère le cinéma états-uniens comme un simple spectacle

NOTA

Jean MITRY

Historien du cinéma (1907-1988)

Enseignant à l'IDHEC / réalisateur de courts métrages

Histoire du cinéma (5 volumes) [1960-1970]

La sémiologie en question (1987) sur Christian METZ

LE CONCEPT DE PHOTOGENIE

- Créé par Louis DELLUC / revendiqué par EPSTEIN
- **Fabriquer** > Révéler la beauté profonde du monde
Puissance morale du cinéma
- La photogénie vient : (chez P. PORTE [*théoricien et musicien*])
  - Des formes nettes
    - Indépendantes de l'image
    - Magnifiées par la lumière
  - De l'état des personnages
- **L'animisme**
  - Au cœur de la photogénie
  - Tout élément projeté doit être doté d'une vie, d'une animation propre
  - ↪ Hierarchie des éléments > Coalescence et fusion entre les éléments
  - ↪ Arracher le cinéma au statisme du théâtre
    - Le **mouvement** crée l'**action**
    - La photogénie implique **une métamorphose des apparences**

- Le gros plan
  - **Élément fondamental de la photogénie**
    - ↳ « Une esthétique de proximité » [EPSTEIN]
  - Pluralité et conflit de perceptions
  - Valeur de transformation (d'un **état** à un autre)
    - ↳ Caractère éphémère de la photogénie
  - E. a beaucoup théorisé sur le gros plan (cf. *L'Ame du cinéma*)
    - Le gros plan chez EPSTEIN :
      - Un « fragment mobile » (il indique mais ne raconte pas)
      - ↳ Surface se mêlant aux autres (monde déjà morcelé)
      - Discontinuité des images
      - Autonomie
      - Création de mouvement et de vitesse
    - Le gros plan chez EISENSTEIN :
      - Esthétique du fragment seul
      - Entrechoquement

Cœur fidèle, J. EPSTEIN (1923)

Son troisième film

E. a d'abord écrit avant de tourner

- Traitement chimique / alchimique des images (flous, fondus, surimpressions...)
  - ↳ Frottements hypersensibles entre image et *anecdote* (narration)
  - ↳ Réflexion des sentiments à l'écran (particulièrement avec le gros plan)
- Représentation de ciel, de terre et d'eau
  - ↳ Éléments fondamentaux du cinéma des années 20
- **Deux séquences : de l'anecdote à la plastique** (Révélatrices de la **synthèse des éléments**)
  - Affrontement entre Jean et Petit Paul (ACTION)
    - Emiettements des plans
    - Gros plans dans le bar
    - Fragments heurtés
    - Conflit / vitesse / mouvement
  - Attente vaine de Jean pour Marie (REACTION)
    - Emiettements des plans
    - Gros plans sur le port (*Influence sur L'Atalante [VIGO, 1933]*)
    - Fragments dissous
    - Fusion / mouvement (le visage de Marie comme une surface)
- La passion :
  - **Un thème**
  - **Un état**
    - Des personnages

- De la lumière
- Des images (entre-dévorement)

Finis terrae, J. EPSTEIN (1929)

- Etat fiévreux du personnage
  - ↳ Révélé par la photogénie
    - Anamorphoses
    - Déformations
    - Flous
  - ↳ Phare = rétine brûlée (œil malade)
- Plans maritimes
  - ↳ Nets et simplifiés par la lumière
  - ↳ Une photogénie des formes (type P. PORTE)
  - ↳ EPSTEIN veut créer un rythme sensoriel et émotionnel
- EPSTEIN > contre l'expressionnisme (notamment « Caligari »), trop redevable du Théâtre

La Glace à trois faces, J. EPSTEIN (1927)

D'après un roman de Paul MORAND

- Plus surréaliste
  - Personnage principal > expression de l'« homme-machine »
  - Images de supports de vitesse (rails, câbles...)
  - Dimension érotique
    - Erotisation du téléphone par un rapport de l'axe
    - Plan de la bouche de la femme en extase

Germaine DULAC (1882-1942)

- Critique et partisan de l'Avant-garde
- Théoricienne et cinéaste
  - ↳ *La Coquille et le clergyman* [écrit par ARTAUD]
- Soutenue par E. VUILLERMOZ, L. MOUSSINAC

CONCEPTION

- **Symphonie visuelle** (appréciée par R. CLAIR, A. GANCE, J. GREMILLON [*Photogénie mécanique* (1934)])

- ↳ « La musique est un art du temps : le cinéma doit l'être »
- ↳ La musique est en mouvement
  - « Crainte, doute, amour, haine sont déjà des rythmes »

L'Invitation au voyage, G. DULAC (1927)

Inspiré de poèmes de Baudelaire

- La musique est :
  - D'abord accessoire
    - Dans la scène
    - Dans la bande-son
  - Puis créatrice
    - De mouvement intime
    - De subversion
    - De rythme du montage (par le mouvement de l'archer)

Maldone, J. GREMILLON (1927)

- Naturalisme du récit
- Mouvements formels expérimentaux