

QUELLE PLACE POUR L'ACTEUR

Une approche

- L'acteur comme producteur de forme (ART PUR)
  - Une « *politique des acteurs* » [MOULLET]
- L'acteur comme reflet sociologique (ART MIROIR)
- L'acteur comme modèle du cinéaste
  - Une politique des auteurs
    - ↳ BRESSON
    - ↳ ROHMÉR

Une histoire

FIN XIXe

- Statut ambigu
  - Réprobation par les classes supérieures et l'intelligentzia
  - Fascination
- Un théâtre social
  - Début de la médiatisation
  - **Acteur = modèle de représentation**
    - ↳ Mode
    - ↳ Publicité
  - ↳ Pour les personnalités publiques
    - Défiance envers l'image
    - DONC Volonté de maîtrise totale, de jeu
- Centralité de l'acteur
  - Personnalité de l'acteur > respect du texte
  - Metteurs en scènes interchangeables

DEBUT XXe

Théâtre

- Résistance des acteurs face à l'image
  - Engagements rares au cinéma
    - Débouché professionnel
    - Acte mercenaire

- Geste publicitaire

Cinéma primitif

- Prolongement de l'instant théâtral
  - Dimension conservatoire
    - Inconsciente
    - Non-voulue
  - **Hystérie**
Folie du corps
    - Notoire dans le théâtre de l'époque
    - « *Le corps en mille morceaux* » [HERPE]
  - Acteur ←————→ Personnage
    - Confusion
      - ↳ Acteur central
      - ↳ Acteur familial
      - ↳ Acteur à emploi
- | TYPIQUE DU THEATRE

Louis FEUILLADE

France (1873-1925)

Cinéma muet / Séries notables (*Fantômas* [1913], *Les Vampires* [1915], *Judex* [1917])

- Rapport à l'acteur
  - Acteur au centre de la narration
  - Jeu surfait, excessif
    - ↳ Distanciation recherchée
      - Clin d'œil
      - Improvisation
      - Invraisemblance
    - ↳ Dilution du rôle dans l'acteur
- Identité
  - Multiplicité
  - Indétermination

MAX LINDER

France (1883-1925) / Acteur et réalisateur (1905-1925)

- Quête de naturel

ANNEES 1920

- Vitalité artistique du cinéma
- Prise de conscience d'un jeu typiquement cinématographique
  - Jeu performatif (THEATRE) → Jeu formel (CINEMA)
    - ↳ Surface
    - ↳ Modèle
    - ↳ Abstraction (chez L'HERBIER par ex.)
  - ↳ Projection du metteur en scène
- MAIS Conservation du statut de l'acteur

El Dorado, M. L'HERBIER (1921)

- Flou sur l'actrice (SUPPORT)
Corps maîtrisé (MODELE)
- Jeu
  - Plus intellectualisé
  - Impressionniste

La Petite marchande d'allumettes, J. RENOIR (1928)

- Stylisation du film
  - Acteur absorbé par l'univers mécanique
  - Récupération du primitivisme
  - Récupération de la sophistication du jeu primitif

CINEPHILIE

Ivan MOSJOUKINE

Français [Russe] (1889-1920)

- Photogénie
  - Beauté physique
  - Jeu avec le regard
    - ↳ Relief des émotions
    - ↳ « Une sobriété soulignée » [HERPE]

Lucien GUITRY

France (1860-1925)

CONCLUSION ANNEES 1920

- Cinéma muet = trace des acteurs
  - Désillusion
- Cinéma = bride à l'individualité de l'acteur
  - Le cinéma par accident
- Pas de grandes stars françaises

ANNEES 1930

- Acteur-type
  - Conserve une expérience de la scène
MAIS
  - Jeu naturaliste (notamment acteurs issus du boulevard)
    - ↳ Théâtre = jeu pré-cinématographique
  - Le personnage comme masque
    - ↳ Fausse modestie (Cf. Noël-Noël)
  - Age intermédiaire
    - ↳ Identification au spectateur
- Passage théâtre —————> Cinéma
  - Facilité par
    - ↳ Jeu vériste au théâtre
    - ↳ Médiatisation des comédiens
    - ↳ Exercice à l'image
      - Voir Gaby MORLAY (1893-1964), transfuge réussi
- Les procès dans le cinéma
  - Un moyen de conserver
    - ↳ Une mise en scène théâtrale
    - ↳ Un style de jeu
    - ↳ Une puissance de jeu
  - Une ironie sur le cinéma

Le Bohneur, L'HERBIER (1934)

- Une méfiance envers
  - Le cinéma
  - La parole

Marcel PAGNOL

France (1895-1974) / Réalisateur, dramaturge, auteur (1933-1967)

- Redonner crédit à l'acteur parlant
  - Le comédien orateur/conteur
  - Le comédien hâbleur (caractère méridional)

Sacha GUITRY

France [Russie] (1885-1957) / Dramaturge, acteur, cinéaste (1914-1957)

- Cinéma subalterne au théâtre
  - Le cinéma doit se contenter du documentaire
- Fusion acteur-comédien
- Acteur = passeur
  - De mémoire
  - D'émotion

↳ Le cinéma comme persistance du temps

FIN ANNEES 1930

- Mutation du comique vers un tragique du réalisme poétique (Cf. Jean GABIN)

Jean GABIN

France (1904-1976)

Mythe lancée par J. DUVIVIER / Scénaristes : PREVERT, JEANSON, AUSPAC

- Figure populaire
  - Figure héroïque sacrificielle
    - Ecrasée par sa condition
    - Ecrasée par le destin
    - Jeu sur le regard
    - Jeu rentré, pesanteur
    - Colère soudaine, *hybris*
- Figure de l'altérité
  - Comme personnage
  - Comme acteur
  - Intégré au film
    - ↳ De dos
    - ↳ Fragmentée par la caméra
      - « Une inquiétante étrangeté » [FREUD]

- La destinée, structure d'existence du personnage
  - Réveil du **mythe** par le cinéma
    - ↳ Caractère populaire
    - ↳ Caractère universel
  - Réveil d'une certaine théologie [BAZIN]

ANNEES 1950

- **Gérard PHILIPPE** (1922-1959)
  - Figure romantique
  - Issu du théâtre
- Nouvelle-vague
  - Libération
    - ↳ De l'érotisme
    - ↳ Du corps
  - La jeunesse comme
    - ↳ Concept central
    - ↳ Libération des mœurs
    - ↳ Argument commercial

Robert BRESSON

France (1907-1999) / (1943-1983)

Influences : DOSTOIEVSKI, jansénisme

- Quêtes d'auras incarnés
  - Personnages beaux
    - ↳ Physiquement
    - ↳ Moralement
  - Tentative de captation de l'âme enfermée dans le corps
- Démolition du personnage
  - Génération d'un automate
- Minimalisme de la direction des figurants
  - Réduction à une essence d'environnement

ANNEES 1980

A nos amours, M. PIALAT (1983)

DOCUMENTAIRE	FICTION
ACTEURS AMATEURS	ACTEURS PROFESSIONNELS

- Un lien entre l'acteur et le réalisateur
  - Passage de relais
  - Contrôle conservé par le réalisateur
    - ↳ DIFFICULTE
    - ↳ CONFRONTATION
- Réadapté dans *L'Esquive*, A. KECHICHE (2003)

ANNEES 1990

Irma Vep, O. ASSAYAS (1996)

- Le cinéma ramené à sa trivialité