

Christian METZ

France (1931-1993)

Spécialiste d'une sémiologie du cinéma. Base : structuralisme linguistique, psychanalyse lacanienne

Enseignant (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) / Critiqué par J. MITRY et J-F. TARNOWSKI

Princ. : *Essais sur la signification au cinéma* (1968 ; 1973), *Le Signifiant imaginaire* (1977)

I. SEMIOLOGIE ET PSYCHANALYSE

Poser une sémiologie du cinéma (cf. *Cinémaction* #58, 1991)

- Dualité du **signe**
 - 1) **Signifiant** [UNITE]
 - 2) **Signifié** [SENS]
 - ↳ Concept, image mental (dénotatif, car invariant)
 - ↳ ≠ **Référent** : objet désigné par le signe (connotatif)

A. SEMIOLOGIE

- Volonté d'une « *syntagmatique du film narratif* » [METZ]
 - **Syntagmatique** : étude des *groupes de mots ou de morphèmes (= monèmes) qui se suivent et qui génèrent du sens* (syntagmes)
 - Volonté basée sur des présupposés
 - Attachement aux signifiants

B. PSYCHANALYSE FREUDIENNE

SIGMUND FREUD

Autrichien (1856-1939)

Psychiatre et neurologue

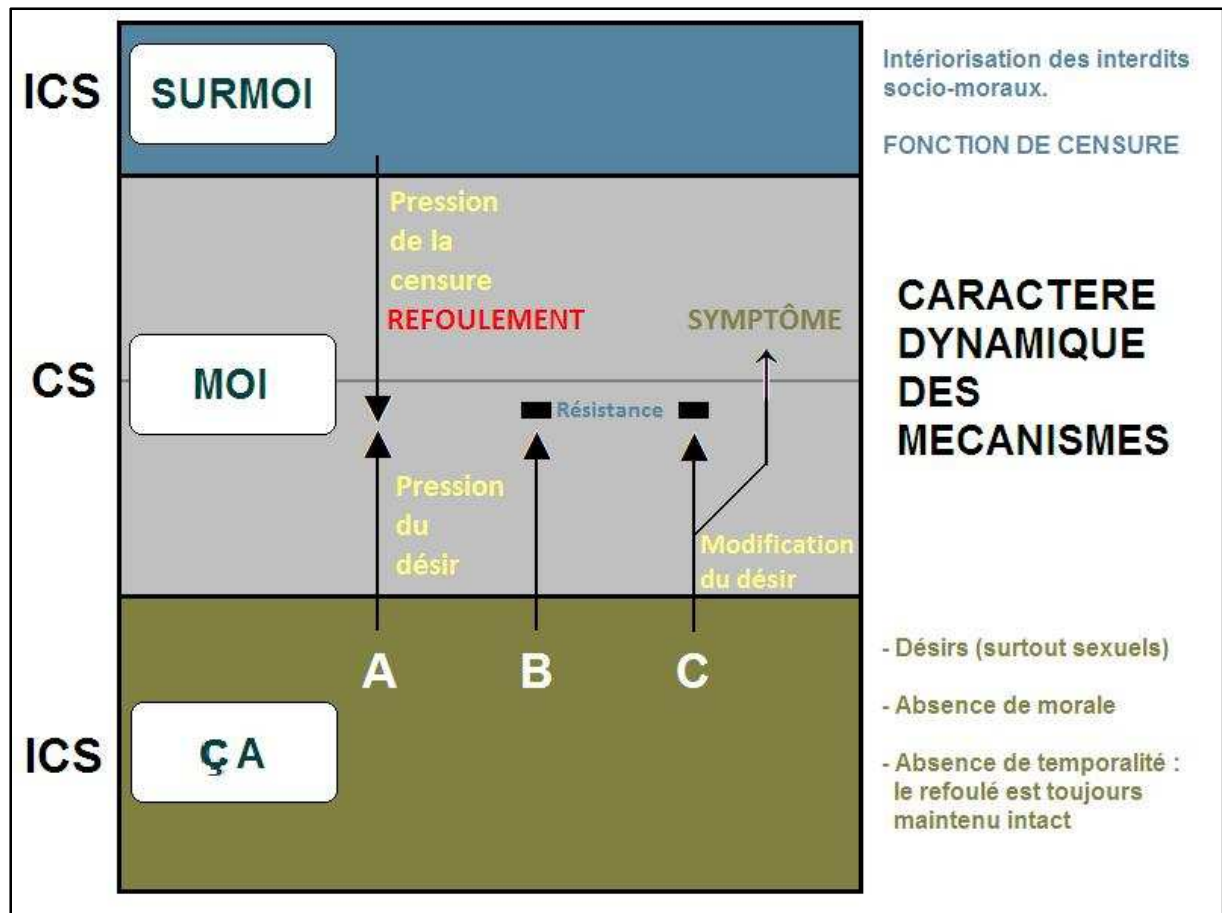
/

Fondateur de la psychanalyse

Princ. : *L'Interprétation des rêves* (1900), *Totem et tabou* (1913)

SCHEMA DU PSYCHISME

- **Itinéraire psychanalytique** = **Itinéraire sémiologique** [METZ]
- **Psychisme = esprit** [FREUD]
 - La pensée majoritairement en dehors de la conscience

- Film + spectateur
 - Mécanisme analogue à ceux du psychisme

C. PSYCHANALYSE LACANIEENNE

Jacques LACAN

France (1901-1981)

Psychiatre et psychanalyste

/

Restauration d'une Ecole freudienne (dissolution en 1980)

- Formation du « je » par le stade du miroir
- **Mécanisme psychique** = **mécanisme linguistique**
 - Expression des structures du langage dans l'inconscient
 - ↳ Métaphore = refoulement
 - ↳ Métonymie = déplacement
 - **SIGNIFIANT** (ex : *traumatisme*) = **expression de l'inconscient**
 - ↳ Expérience traumatique (> SIGNIFIE)
 - Figure du père [AUTORITE] = **structure de l'inconscient**

I. Le réel, l'imaginaire, le symbolique

Réel : domaine du concret

Imaginaire : domaine des images

- Implique une situation de dépendance

Symbolique : Ordre du langage

Ordre du signifiant

- Permettent le transfert SYMBOLIQUE → REEL

- Projet de METZ

- Arracher le cinéma à l'imaginaire
- Le relier au symbolique

- Moyen

- Sortir de l'amour du cinéma
 - ↳ THEORIE DU CINEMA vs CINEPHILIE

II. Stratification des identifications narcissiques

STADE DU MIROIR

- Processus d'identification primaire
- De 6 à 18 mois chez l'enfant
- En trois stades :
 - 1) Le reflet = réalité différente du *je*
 - 2) Le reflet ≠ réalité (juste une image)
 - 3) Le reflet = réalité du *je* (16-18 mois)
 - ↳ Prise de conscience de soi
 - ↳ Identification à un double spéculaire (Identification imaginaire [LACAN])

FIGURE DE LA MERE

- Absence de phallus
 - Désir d'un enfant → Désir d'un phallus
 - Désir de l'enfant → Etre le phallus (complément maternel)

STADE DE L'ŒDIPE

- Mère (IDENTIFICATION PRIMAIRE)
 - Etat fusionnel

- Soumission
- Père (IDENTIFICATION SECONDAIRE)
 - Implique
 - ↳ Séparation avec la mère
 - ↳ Acceptation de cette séparation
 - Implique distinction avec le père
 - ↳ _ PERE = PHALLUS
 - ↳ Donc ENFANT ≠ PHALLUS
- Découverte par l'enfant de sa place (TROISIEME ETAPE DE L'ŒDIPÉ)
 - Identité du *je*

STADE SYMBOLIQUE

- Découverte du langage
 - Relation avec l'autre
 - ↳ ≠ FUSION

II. LA DEMARCHE DE METZ : une psychanalyse de l'état filmique

? QUELLES RELATIONS ENTRE IMAGINAIRE ET SYMBOLIQUE DANS LE CINEMA ?

IDENTIFICATION CINEMATOGRAPHIQUE

- Cinéma et perception
 - Art le plus perceptif
 - ↳ Visuel
 - ↳ Sonore
 - Art le moins perceptif
 - ↳ Caractère double de l'univers cinématographique
 - Ce qui est perçu n'est pas là
- Cinéma et image
 - Art des images
 - ↳ Un autre espace-temps
 - ↳ Corps = figures
 - ↳ Signifiant cinématographique caractérisé par l'absence
 - DONC Cinéma = fiction
 - DONC Cinéma = signifiant imaginaire
 - Art de l'imaginaire
 - ↳ Combinaison de l'absence et de la présence
[IMAGES] [RECEPTION]

a) Statut spectatorial

- **Sujet écranique** : un double du sujet, qui n'est pas le sujet
 - Nécessité du spectateur comme **sujet**
 - ↳ Et non **objet** (*reflet = sujet percevant + objet perçu* {stade du miroir})
 - ↳ DONC Spectateur conscient de soi [STADE IDENTIFICATOIRE]
Spectateur conscient de l'autre [STADE SYMBOLIQUE]

PERCEPTION CINEMATOGRAPHIQUE ↔ ~~INSTANCE DEDOUBLEE~~
↔ PURE INSTANCE DE PERCEPTION

- Le spectateur est « *sujet tout percevant* » [METZ]

b) Savoir spectatorial

- **Redoublement de la perception cinématographique**
 - Conscience de la perception
 - ↳ Le spectateur sait qu'il perçoit (SENS)
 - Conscience du perceuteur
 - ↳ Le spectateur sait qu'il est celui qui perçoit (ESSENCE)
 - ↳ « *Le spectateur s'identifie à lui-même comme pur acte de perception* » [METZ]
 - ~~Identification par la médiation de l'écran~~
 - Identification par la démarche de perception (> *identification primaire*)

c) Moi spectatorial

- **Redoublement de l'écran de cinéma**
 - **Signifiant cinématographique** → **Signifié spectatorial**
 - ↳ « *C'est moi qui fait le film* » [METZ]
 - *Identification secondaire*
 - ✓ Aux personnages
 - ✓ Aux acteurs
 - ✓ Au réalisateur
CE QUI FAIT
DU SPECTATEUR
UN SPECTATEUR DE CINEMA |
|---|

VOYEURISME CINEMATOGRAPHIQUE

- **Pulsion scopique**
 - Pulsion sexuelle inscrite dans la distance entre
 - ↳ Le sujet désirant
 - ↳ L'objet désiré

- ≠ **ORGASME** (pulsion de fusion)
 - ↳ Fantasma
 - ↳ Rappel de la troisième étape du stade du miroir

- Objet désiré au cinéma
 - ↳ Distant dans l'espace
 - ↳ Distant dans la réalité (objet = image)

UNE DOUBLE DISTANCE
CARACTERISTIQUE
DU CINEMA

- Unilatéralité
 - Théâtre = EXHIBITIONNISME
 - ↳ Désir et acceptation du voyeur par l'objet vu (comédien)
 - Cinéma = VOYEURISME
 - ↳ Absence de consensus voyeur / objet vu

- Rappel de la scène primitive dans le voyeurisme cinématographique
 - ↳ Obscurité
 - ↳ Individualité-somme du public de cinéma
 - ↳ **Hétérogénéité de l'espace filmique**
 - Un ailleurs pour le spectateur
 - ✓ Proximité
 - ✓ Inaccessibilité
 - Un univers fonctionnant sans lui

SITUATION DE L'ENFANT
DEVANT LE COÏT PARENTAL
(SCENE PRIMITIVE)

(CASTRATION RENFORCEE)

INSTITUTION CINEMATOGRAPHIQUE ET « RELATION D'OBJET »

L'institution cinématographique :

1. L'industrie cinématographique
2. Le spectateur de cinéma
3. Le critique et le théoricien du cinéma
 - Relation affective inconsciente avec l'objet film (aimer un film)

« Bon objet » et « mauvais objet » [MELANIE KLEIN]

- Images d'*objets réels* déformées par le spectateur
- Définition des qualités « bon » ou « mauvais » par son fantasme

- Caractère rassurant	(PULSION	DE L'OBJET <i>FILM</i>
- Caractère gratifiant	(DE VIE	
- Caractère persécuteur	(PULSION	
- Caractère frustrant	(DE MORT	

- Génération d'angoisse par le double statut d'un objet (bon + mauvais)

Ces relations à l'objet se retrouvent dans le cinéma [METZ]

- Recherche de plaisir filmique
 - A donner (**Industrie cinématographique**)
 - A recevoir (**Spectateur**)
- **Paradoxes du plaisir filmique**
 - Absence / insuffisance de satisfaction pulsionnelle = FRUSTRATION
 - Suffisance / excès émotionnel = SATISFACTION
 - ↳ MAIS **Conflit avec le surmoi** (SITUATION ANXIOGENE)
 - ↳ DONC Rejet verbal (surtout chez le **critique/théoricien**)
 - Plaisir filmique = satisfaction pulsionnelle
 - MAIS Limitée**
 - ↳ ~~Par le surmoi~~
 - ↳ Par le film lui-même
 - DONC Variable**
 - ↳ Selon les individus
 - ↳ Selon les sociétés
 - ↳ Selon les époques

L'« écrivain de cinéma » [METZ]

- Un spectateur lambda
- **Ecriture = expression de l'affect**
 - L'argument critique (RATIONALITE)
 - ↳ Implique l'exaltation d'un autre
 - ↳ Justifie la pulsion *a posteriori* (AFFECT)
 - Le mécanisme du théoricien [METZ]
 1. Avoir aimé le cinéma
 2. Ne plus l'aimer
 3. L'aimer encore

- Un engagement dans une relation d'objet
 - Mauvais Film —————> Projection de la pulsion de mort
 - Bon film —————> Projection de la pulsion de vie
- Le but de la démarche critique
 - Don d'une **caution théorique** à des objets d'amour
 - ↳ Justification
 - ↳ Prolongement
 - ↳ Amplification
 - Protection des objets d'amour
- Distinction
 - Spectateur —————> **Fusion** [IMAGINATION]
 - Critique/théoricien —————> **Relation** [SYMBOLISME]