

LE REALISME

RAPPEL HISTORIQUE

Fin années 20 : Arrivée du parlant

Contestation critique et cinématographique du parlant

Années 30 : Les premiers historiens du cinéma

(G. SADOUL [*Histoire de l'Art du cinéma*], J. MITRY...)

1935 : Création de la cinémathèque française (par HARLEY, MITRY)

Occupation : Création de la revue clandestine COMBAT (avec BAZIN notamment)

LES ANNEES 40-50

- Prise de conscience de l'Histoire et du Réel par la critique cinématographique
 - ↳ **Le cinéma peut être un témoin de son temps**
- La légitimité du cinéma n'est plus un credo
 - ↳ La force de son témoignage le devient

APPARITION DU REALISME CINEMATOGRAPHIQUE

SIGFRIED KRACAUER

Allemagne, 1889-1966

1922 : débute comme journaliste. Très remarqué pour sa pertinence et son analyse

Critique et théoricien allemand / Sociologue et historien

Noyau de l'**Ecole de Francfort** (cf. NOTA)

De Caligari à Hitler, histoire psychologique du cinéma allemand, 1946

- Le cinéma :
 - Une influence sur la conscience du peuple allemand

- Une destination / une interaction avec le public
- Le reflet d'une mentalité (le cinéma se fait à plusieurs)
- De la réalité sociale / du collectif → Sur l'écran → Vers le public
 - ↳ Démarche inhabituelle et mal comprise
 - ↳ KRACAUER ne sera traduit en France qu'en 1957
- « L'époque a le cinéma qu'elle mérite » (KRACAUER)
 - Quelque soit la forme du film, **il expose le monde visible**
 - ↳ Cinéma : une source de connaissance sociale « Sa seule ambition » (K.)
 - Avant-garde > « art pour art », autosuffisance, public rejeté
 - ↳ Le cinéma doit réhabiliter les masses
 - ↳ Il faut une approche pragmatique du cinéma
 - ↳ « Auschwitz contre l'abstraction »

NOTA

L'Ecole de Francfort

Histoire

Créée en 1923

Union de la philosophie et des sciences sociales

Inspirée par MARX et FREUD

Principes

Analyser les formes d'autorité dans le monde moderne

Comprendre la société de masse (notamment dans ses effets culturels)

Repenser le monde post-Auschwitz

Acteurs principaux

ADORNO

BENJAMIN

BLOCH

HORKHEIMER

KRACAUER

MARCUSE

ANDRE BAZIN

France, 1918-1958

Auteur et théoricien (*Qu'est-ce que le cinéma ?*, 1958-1961)

Fondateur des *Cahiers du Cinéma* (avec J. DONIOL-VALCROZE) (1952)

Fondateur d'un ciné-club (1943)

Influence considérable sur la Nouvelle Vague. Père spirituel de TRUFFAUT

Proche de la pensée KRACAUER

- La culture doit se libérer de **l'emprise de l'élite**
 - Ouverture aux masses
 - Rapport créateur/public
- « **L'impureté du septième art** » (in *Qu'est-ce que... ?*)
 - Due à la fusion des genres
 - Due à l'ouverture du cinéma à ce qui n'est pas à lui
 - Favoriser le mélange / refuser la disjonction
 - ↳ BAZIN se considère comme un passeur
 - ↳ Il soutient **le plan-séquence** > une fusion formelle
- **Le spectateur devant un film :**
 - Vit une expérience
 - Travaille sur le film
 - Pense le cinéma

Le cinéma peut donc transformer :

- Le regard porté sur la société
- La société elle-même
- « *L'Art dévoile le réel authentique* » (Le Rire, BERGSON [1900])
L'Art : « *une unité absolue des flux de l'Univers* » (BERGSON)
 - ↳ Influence sur BAZIN
 - ↳ Rappelle son concept de fusion

Du réalisme au cinéma, B. AMENGUAL (1997)

CONCEPTS DE BAZIN SUR LE REALISME

I. L'ONTOLOGIE

Etude de l'être en tant qu'être, indépendamment de ses déterminations particulières

- *Ontologie de l'image cinématographique*, BAZIN (1949)
 - La photographie et le cinéma satisfont l'obsession de réalisme
 - ↳ Objectivité = crédibilité
 - ↳ Montrer les choses telles qu'elles sont
- L'art profane :
 - La séparation du modèle et de la représentation
 - La séparation de l'apparence et du symbole

[MALRAUX]

Influence sur BAZIN

L'image du Réel est plus réelle que le Réel lui-même [MALRAUX]
- **La cruauté :**
 - Par l'ontologie, le cinéma se frotte à l'altérité, aux flux de l'Univers
 - Cette intensité du Réel révèle la cruauté (éminemment ontologique)
 - ↳ « *Le cinéma de la cruauté* » [BAZIN]
 - ↳ La brutalité de la matière (KRACAUER)

L'Homme d'Aran, R. FLAHERTY (1934)

- Un documentaire / une fiction
 - ↳ Une essence réelle
- L'Homme face à l'Univers
 - Une image d'un état premier
 - ↳ Les éléments déchaînés
 - ↳ La maison comme une crèche
- Premier plan :
 - Petit garçon qui cherche quelque chose dans l'eau (chez FLAHERTY)
 - Cinéaste qui perce la surface du Réel pour le trouver (chez BAZIN)

II. LA PHENOMENOLOGIE

Méthode philosophique qui, par la description des choses elles-mêmes en dehors de tout concept, permet de découvrir les structures transcendantes de la conscience et les essences (HUSSERL)

- Le phénomène est l'expression de la réalité (MERLEAU-PONTY)
- Pour BAZIN :
 - Le réalisme cinématographique ne peut être que phénoménologique
 - ↳ La révélation passe par le phénomène

AINSI :

- Les conventions narratives et dramatiques cachent le réel
 - ↳ Le scénario est surface | **L'image est profond**
 - ↳ Le personnage est surface | L'acteur est profond
- Il faut partir de la surface (fiction) vers la profondeur (réel)
 - ↳ « Quand la caméra tourne, le cinéma se fait » [J. EUSTACHE]
- Revenir avant la connaissance, c'est revenir à **l'identité des choses**
 - ↳ De l'épistémologie —————> à l'ontologie
- **Le cinéma a la capacité**
 - De retrouver le réel premier, immanent
 - ↳ « Cette image de première fois » [B.]
 - De réapprendre à regarder (après Auschwitz)
 - De déciller le spectateur

III. L'AMBIGUITE DU REEL

- Le réel cinématographique est **partiel** :
 - Il est un cadre
 - Il est un cache
 - ↳ A cause du hors-champ
 - ↳ A cause de l'infinité de détail dans le cadre

Ainsi, le cinéma est éminemment réaliste

- L'image cinématographique
 - Participe d'une **reproduction du réel**
 - Participe d'une **continuation du réel**
- Une démarche de filmage
 - Partir de la réalité (par nature ambiguë et mystérieuse)
 - La filmer avec le maximum d'acuité
 - En révéler quelque chose
 - ↳ « L'évolution du langage cinématographique » (BAZIN)

Partie de campagne, J. RENOIR (1936)

Jean RENOIR (1894-1979)

France (37 films ; 1925-1970)

D'après une nouvelle de MAUPASSANT

L'influence de son père A. RENOIR (le peintre et la nature)

Film inachevé

Surgissement d'un événement contingent au film lui-même

- Courant chez RENOIR
- Une expression du réel
 - ↳ Une « **Epiphanie** » (*la manifestation du Christ ; une apparition*) [BAZIN]
- Gros plan de l'actrice : regard caméra et larmes
 - Un événement de l'ordre du document
 - Un trouble de l'actrice vers son metteur en scène
- **Emotion de l'étreinte** > **Emotion de la Nature**
 - Paillement de l'oiseau
 - Averse
 - ↳ EXPRESSIONS PHENOMENOLOGIQUES

Liberté la nuit, P. GARREL (1983)

- Peu de prises chez GARREL
 - Dimension d'imprévu
 - Brèches, impondérables
 - ↳ Un cinéma LUMIERE
- Un « accident de regard »
 - Dû à la non-direction d'acteur
 - Dû à la caméra qui ne cesse de tourner (cf. EUSTACHE)
 - **Une dimension documentaire**

Dés lors, **chaque film est un documentaire sur ceux qui le font** (pour RIVETTE notamment)

Paisa, R. ROSSELLINI (1946)

Roberto ROSSELLINI (1906-1977)

Italie (30 films ; 1940-1977)

Rome, ville ouverte (1945) / Allemagne année zéro (1947)

Ce film est l'expression :

- **du réel ontologique et phénoménologique de BAZIN**
 - **du néo-réalisme italien**
 - ↳ A quoi ressemble le Réel après sa destruction ?
-
- Le GI découvre la caverne habitée > la réalité sociale
 - Il en est sidéré
 - ↳ Expression jouée face à la réalité filmée (dimension scénaristique)
 - ↳ La réalité aride vit sous le couvert d'illusions (dimension morale)
 - Le GI lâche les chaussures et s'en va
 - ↳ Le film lâche l'enjeu du scénario car **la réalité filmée se suffit à elle-même**
-

LE REALISME CINEMATOGRAPHIQUE

- **NECESSITE ET CONTINGENCE**
 - Une refonte du réel (la mise en scène au service du réel)
 - Une part à l'accident (le réel au service de la mise en scène)

- **DE L'ORDRE DE LA TRACE**
 - Ce qui reste du tournage (une empreinte du passé)
 - Ce qui reste dans l'esprit du spectateur (une empreinte présente)

Le cinéma est réel par essence [BAZIN, AMANGUAL]

« Le cinéma est l'acte de montrer » [DANEY]

« Les choses sont là. Pourquoi les manipuler ? » [ROSSELLINI]