

HISTOIRE DES GENRES EN FRANCE

- Le genre
  - Ne structure pas le cinéma français
  - Traité
    - ↳ De manière ludique
    - ↳ En méta-genre
- **Cinéma français = cinéma de cinéphiles**
  - Le genre est défendu en théorie
    - ↳ Admiration du cinéma US notamment
  - MAIS Il n'est pas défendu en pratique

CINEMA PRIMITIF

- Empreinte immédiate du genre
  - Théâtre = premier traitement
    - ↳ Point de vue
      - Frontalité
      - « *Le monsieur de l'orchestre* » [SADOUL]
    - ↳ Décor
  - Adaptations romanesques
    - ↳ Apporte au théâtre
      - Plus de prestige
      - Plus d'audience
    - ↳ Un passage évident
      - ROMAN → THEATRE → CINEMA

LE FILM D'ART

- Investissement conscient de la théâtralité
  - Théâtre filmé < Théâtre de scène
    - ↳ « *Un caractère subalterne* » [HERPE]
  - Un rejet de la théâtralité primitive

APRES 1920

Au cinéma

- **Faire passer l'information**
  - Symbolisme naïf
  - Rhétorique fastidieuse

- Développement de tentative pour contourner la parole
  - ↳ Ex. : DULAC

Les Nouveaux messieurs, J. FEYDER (1929)

Jacques FEYDER

Belgique (1885-1948) [1915-1942]

Producteur, réalisateur, scénariste, monteur et acteur

Débute au théâtre en 1908 / Mostra pour *La Kermesse héroïque* (1936)

- Une métamorphose de la théâtralité
  - Rejet → Appropriation
  - Gag verbaux → Gags visuels

Carmen, J. FEYDER (1926)

- Retour au **vérisme** de MERIMEE
  - Décors naturels
  - Jeu neutre
- Respect du travail de BIZET
  - Aspect festif
  - pittoresque

Au théâtre

- Tentative pour se rapprocher du réalisme cinématographique

L'AVENEMENT DU PARLANT

Marcel PAGNOL

France (1895-1974) /

Réalisateur, dramaturge, auteur (1933-1967)

- Un univers
  - La comédie méridionale
- Une conception
  - **La parole**
    - ↳ Domination de la parole
    - ↳ Incarnation par la parole
  - ↳ Grande importance du son

- **L'espace**

- ↳ Inscription du corps dans un décor
  - Décors naturels
  - Petites équipes
- ↳ Le gros plan ←→ les jumelles de théâtre
- ↳ **Un espace-temps**
  - Suspendu (esthétique télévisuelle)
  - Continu (essence théâtral)

- ↳ Le cinéma [CORPS] comme réincarnation du théâtre [PROPOSITION THEORIQUE]

« Trilogie marseillaise »

- **Thème : le retour de ce qui n'est plus** (capacité magique du cinéma)
  - *Marius* (A. KORDA, 1931)
    - ↳ La plus cinématographique (**appel du hors-champ**)
  - *Fanny* (M. ALLEGRET, 1932)
  - *César* (M. PAGNOL, 1936)

Sacha GUITRY

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

- Démythification du théâtre
  - Caractère réflexif dans l'approche du personnage

  - Mécanisme de désillusion du théâtre (Cf. PIRANDELLO)
MAIS Démarche de mise en scène
    - ↳ « *Un documenteur* » [VARDA]
- Caractère fonctionnel du cinéma
  - Redonner la vie aux vestiges filmés
  - Projection de l'univers théâtral

  - Du cinéma *par défaut*
MAIS Inspiration du documentaire
    - ↳ Le seul légitime à ses yeux
    - ↳ Les prémices de son travail

- Le générique
  - Une récréation des coulisses
    - ↳ Une mise en scène (VERITE → MENSONGE)
    - ↳ Le théâtre comme prolongement de la vie [PANTHEATRALITE]

- Omniprésence de GUITRY
  - Son verbe pour chaque personnage
  - Une mise en abyme
    - ↳ Auteur ↔ personnage
  - Un phagocytage par le metteur en scène/acteur

LA FICTION TOTALE

Biopics, fresques historiques

Le Diable boiteux (1948), *Napoléon* (1955)

Remontons les Champs-Élysées (1938), *Si Versailles m'était conté* (1953), *Si Paris nous était conté* (1955)

- Fusion acteur/personnage
  - Le plaisir du jeu
    - La présence du comédien > La véracité des personnages
- Politique et Histoire = théâtre
  - Interchangeabilité
  - Faux-semblants

LE VAUDEVILLE

- Fin muet / début parlant
  - Un manque de crédibilité encore possible
- Parlant
  - Principe d'application :
    - ↳ Récupération d'un genre abordé par la contemporanéité
  - Tentative de vérisme
  - Echec de la tentative vaudeville
- 1940
  - Nostalgie et dérision des années 1900 (Belle-époque)
  - Cristallisation des obsessions dans un genre récupéré

Occupe-toi d'Amélie, C. AUTANT-LARA (1949)

- Scénario : J. AURENCHE et P. BOST
- Adaptation de FEYDEAU
- Folie buñuelienne
- PIRANDELLO

Miquette et sa mère, H-G. CLOUZOT (1950)

- Regards aux spectateurs
- Mises en abyme
- Evocation du muet

LE MELODRAME

- Henry BERNSTEIN
  - Fondement théâtral reconnu
  - Peu apprécié en France

  - Très adapté à l'écran dans les années 1930
  - Dépassé durant et après WWII

Mélo, P. CZINNER (1932)

Pièce de BERNSTEIN

- Interprétation pénétrée de G. MORLAY
- Grande liberté d'adaptation
  - Film expressionniste d'une pièce réaliste
  - Traitement proche du muet (PERSISTANCE)

Mélo, A. RESNAIS (1984)

Reprise fidèle du texte de BERNSTEIN

Inspiré des *Parents terribles*, J. COCTEAU (1948)

- Remise au goût du jour du genre
  - Dimension musicale affirmée

  - Variation autour d'une œuvre
    - Figée
    - Déjà épuisée
- ↳ Titre involontairement ironique de BERNSTEIN (*Mélo (drame)*)

- Démarche

Pauvreté du texte

→

Brillance de la mise en scène

MELODRAME

→

MELODIE

Qu'est-ce qui se raconte ?

→

Comment ça se raconte ?