

CLASSIQUES
GARNIER

« Résumés », *Écrans*, n° 8-9, 2017 – 2 et 2018 – 1, *Le cinéma ou la nouvelle expérience de l'art*, p. 249-255

DOI : [10.15122/isbn.978-2-406-09246-9.p.0249](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-09246-9.p.0249)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2019. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

RÉSUMÉS/ABSTRACTS

Luc VANCHERI, « Avant-propos. L'art ou la condition historique du cinéma »

Les années 1920 ont non seulement réussi à introduire le cinéma dans le champ de l'art et, incidemment, à redéfinir l'idée même de l'art, elles sont en outre parvenues à faire de celui-ci la condition de son devenir historique. Ce numéro de la revue *Écrans* s'est intéressé aux rôles qu'y ont joué la peinture, la musique, le biopic, le documentaire, les musées, la littérature, l'opéra et le cinéma d'auteur, choisis comme autant d'opérateurs de sa nouvelle condition artistique.

Mots clés : Art, cinéma, esthétique, histoire, morale.

The 1920s not only succeeded in introducing cinema into the field of art and, in redefining the very idea of art, they also succeeded in making it the condition for its historical evolution. This issue of the Journal Écrans focuses on the roles played by painting, music, biopics, documentary, museums, literature, opera and auteur cinema, chosen as agents of its new artistic condition.

Keywords: Art, cinéma, esthetic, history, ethic.

Benjamin LABÉ, « *Ut cinema poesis*. Paradoxes et convergences cinéma/poésie au temps du muet »

Les décennies 1910 et 1920 en France voient de nombreux poètes louer et encourager le cinéma, dans lequel ils vont parfois jusqu'à voir l'avenir de la poésie. Cette étude est l'occasion de comprendre le statut particulier de la poésie dans sa comparaison avec le cinéma, ainsi que l'influence qu'elle a pu exercer en tant que modèle théorique.

Mots clés : Art, cinéma, esthétique, histoire, littérature, poésie

During 1910s and 1920s in France, a large number of poets praised and encouraged cinema, and they sometimes went so far as to see in it the future of poetry. This study is an opportunity to understand the particular status of poetry, then in a period of change, with respect to cinema, as well as the influence poetry may have had as a theoretical model.

Keywords: Art, cinéma, esthetic, history, literature, poetry.

Phil POWERIE, « La musique classique et le cinéma. *Un grand amour de Beethoven* (1936) et *Louise* (1938) d'Abel Gance »

Dans les années trente Abel Gance tente la synthèse de la musique et du cinéma. *Un grand amour de Beethoven* (1936) est un biopic, *Louise* (1938) une adaptation de l'opéra-comique de Gustave Charpentier (1900). Comment éviter que la musique de Beethoven ne soit que l'illustration d'une histoire sentimentale dans le biopic ? Comment intégrer les dialogues et les numéros musicaux dans *Louise* pour que ressorte une trame narrative plutôt qu'une série de points d'orgue arrêtant l'action ?

Mots clés : Art, cinéma, esthétique, histoire, opéra

In the 1930s Abel Gance attempted the synthesis of music and cinema with the biopic Un grand amour de Beethoven (1936) and an adaptation of Gustave Charpentier's 1900 opera Louise (1938). This chapter explores the ways in which Gance tries to avoid Beethoven's music becoming mere illustration of a sentimental narrative, and how he attempts to integrate the musical numbers in Louise so that a narrative can emerge from a series of high musical moments that arrest the action.

Keywords: Art, cinéma, esthetic, history, opera.

Lucy FISCHER, « Faces and Masks. René Magritte, The Cinema and the Human Countenance »

Cet article s'intéresse aux comparaisons possibles entre les préoccupations théoriques et esthétiques de René Magritte et celles manifestées dans les œuvres cinématographiques. Il se concentre sur le rendu des visages et des masques dans l'œuvre de Magritte dans leurs relations avec les thèmes de deux films de Franju, *Les yeux sans visage* (1960) et *Judex* (1963) et *Le Plaisir* (1952) d'Ophuls.

Mots clés : Art, cinéma, esthétique, histoire, peinture.

This article focuses on comparisons between the theoretical/aesthetic concerns of R. Magritte and those evinced in cinematic works. I focus on Magritte's rendition of faces and masks in relation to the theme of Franju's Eyes Without a Face (1960) and Judex (1963), and Ophuls' Le Plaisir (1952). Magritte's œuvre is privileged within modernism for its "resonances" in the history of cinema given his focus on such concepts as the frame, voyeurism, word vs. image, all highly relevant to film.

Keywords: Art, cinéma, esthetic, history, painting.

Pauline MARI, « Vernir à Cinecittà. Le studio comme industrie parallèle de l'art »

Dans les années 1960, cinéma et art concourent à un troublant phénomène d'identification forts de l'apparition de l'*ambiente*, un genre d'œuvre d'art né en Italie, qui élargit l'objet à l'espace de sa monstration dans des proportions hyperesthésiques. À partir de l'anxiogène *Femina ridens* de Piero Schivazappa (1969), il s'agit de penser le studio comme processus d'*ambientisation* à travers l'exhibition de ses qualités propres (éclairage exaspéré, claustration).

Mots clés : Art, cinéma, esthétique, histoire, peinture.

In the sixties, cinema and art tend towards a troubling identification with each other because of the emergence of a new kind of artwork in Italy called ambiente. This art form aims to cause very powerful aesthetic experiences. Through an examination of the film Femina ridens (Piero Schivazappa, 1969), this article argues that the film's set design was influenced by ambiente and its fundamental properties such as light and a claustrophobic atmosphere.

Keywords: Art, cinema, esthetic, history, painting.

Rémi FONTANEL, « Le biopic ou le défi de l'art »

Le genre biographique s'est forgé sur cette idée que toute vie peut faire l'objet d'une histoire. Parmi les films biographiques fictionnels, ceux consacrés aux artistes posent également la question spécifique du statut de la création et des différentes relations qui s'établissent entre la vie et l'œuvre. Cet article s'intéresse tout particulièrement aux enjeux poétiques et aux modèles esthétiques qui travaillent les biopics de peintre.

Mots clés : Art, biopic, cinéma, esthétique, littérature.

The biopic genre suggests, although falsely according to Pierre Bourdieu, that every life can become a story. Among biographical films, those focused on artists interrogate the place of creativity within cinematic storytelling, i.e. the different relationships between the artist's life and the filmic depiction. This article considers biopics about painters, with a particular focus on their connection to art in poetic and aesthetic terms.

Keywords: Art, biopic, cinema, esthetic, literature.

Laurent LE FORESTIER, « De quelques débats sur l'Avant-garde dans la critique française des années 1920 aux années 1940. Ou comment Belphégor devient rhétoricien »

De nombreux travaux ont montré la polysémie et la labilité de la notion d'avant-garde appliquée au cinéma. Ce texte étudie le retournement sémantique que connaît cette notion au sein de la critique française, des années 1920 aux années 1940, en postulant que, d'une période à l'autre, ce sont deux conceptions de l'art autant que deux conceptions de l'industrie cinématographique qui s'opposent, et par conséquent deux façons d'envisager les rapports entre art et industrie cinématographiques.

Mots clés : Art, Avant-gardes, cinéma, critique, littérature.

Many studies have shown evidence of the polysemy of the concept of the avant-garde applied to cinema. This article examines the real semantic reversal of this notion in French criticism, from the 1920s to the 1940s, postulating that, from one period to the other, there are two contradictory conceptions of art as well as two different conceptions of the film industry, and thus two ways of considering the relationship between art and the film industry.

Keywords: Art, Avant gardes, cinéma, critics, literature.

Emmanuelle BEN HADJ, « Esthétique de la violence et hybridité du genre dans *Un Prophète* de Jacques Audiard »

À travers l'étude du film d'Audiard *Un Prophète* (2009), et plus particulièrement du personnage de Reyeb, cet essai interrogera la tension entre film de genre et cinéma d'art dans l'industrie du cinéma français, tout en s'intéressant de près à la dimension surnaturelle et spirituelle de l'œuvre.

Mots clés : Art, cinéma, critique, entertainment, esthétique.

*This essay addresses the tension between genre film and art cinema in the French film industry through the case study of Audiard's *Un Prophète* (2009) and the character of Reyeb, while also focusing on the film's spiritual dimension.*

Keywords: Art, cinéma, critics, entertainment, esthetic.

Sonia LUPHER, « Female-Driven Genre Festivals and the "Re-Definition" of Horror »

Cet article porte sur l'édition 2018 du festival Final Girls Berlin, et sur un film en particulier projeté à cette occasion, *Pin Cushion* de Deborah Haywood

(2017). Le but de cette étude est de remettre en question la tendance de beaucoup de critiques de cinéma et des cinéastes « d'ennoblir » les films d'horreur formellement novateur en les sortant de leur genre d'origine.

Mots clés : Art, cinéma, critique, genre, horreur.

This paper looks at the February 2018 iteration of the Final Girls Berlin Film Festival and one film screened there in particular, Deborah Haywood's Pin Cushion (2017), in order to challenge the tendency among film critics and filmmakers to "elevate" formally innovative films out of the horror genre.

Keywords: Art, cinéma, critic, gender, horror.

David PETERSEN, « La politique des genres dans le cinéma "de banlieue" »

Cet article analyse l'usage des genres transnationaux, principalement le cinéma de gangster, dans deux films « de banlieues », *Dheepan* (Jacques Audiard, 2015) et *Divines* (Houda Benyamina, 2016). Alors que plusieurs critiques, notamment dans les *Cahiers du cinéma*, ont violemment reproché aux réalisateurs le vide politique causé par cet usage de genres, cet article montre comment ces films tâchent plutôt de re-cartographier l'imaginaire social des *cités* à travers l'imaginaire des genres.

Mots clés : Art, cinéma, critique, genre, politique.

This article analyzes the use of transnational genres, mainly gangster cinema, in two "banlieue" films, Dheepan (Jacques Audiard, 2015) and Divines (Houda Benyamina, 2016). While several critics, notably in the Cahiers du cinéma, severely criticized the two directors for the political meaninglessness caused by their use of genres, this article rather shows how these films seek to remap the social imaginary of the projects through the imaginary of genre cinemas.

Keywords: Art, cinéma, critic, gender, political.

Jean-Michel DURAFOUR, « Cétologie warburgienne et baleines en mouvement. Iconologie et génétique »

Partant de ce que l'auteur a baptisé l'« éconologie » – une pensée des images en formes de vie non organique entretenant entre elles et avec leur environnement des relations ne se limitant pas à l'accessibilité humaine – cet article se propose : de mettre en avant les liens entre l'iconologie warburgienne et les énoncés théoriques de la nouvelle biologie génétique ; et de montrer

comment le cinéma a renouvelé, par son darwinisme des métamorphoses, le programme d'une « épigénétique » des figures.

Mots clés : Art, biologie, cinéma, darwinisme, évolutionnisme.

Based on what the author has called “econology” – a thinking of images as non-organic life forms having relations between themselves and their environment that are not limited to human accessibility – this article makes two arguments. First, there are links between the Warbugian iconology and the theoretical statements of new genetic biology. Second, it shows how cinema has renewed, through its Darwinism of metamorphoses, the program of an “epigenesis” of figures.

Keywords: Art, biology, cinéma, Darwinism, evolutionism.

Maxime BEY-ROZET, « Un “Je” tyrannique ? Ce que Sartre et Céline peuvent nous dire du “cinéma extrême” »

Cet article examine le cinéma dit « extrême » en relation avec l'œuvre romanesque de Céline et *Qu'est-ce que la littérature ?* de Sartre. Parce qu'il entretient un rapport agressif avec le lecteur, le narrateur célien est un « Je » tyrannique qui met à mal le modèle de lecture théorisé par Sartre. Il met par ailleurs en lumière certains choix esthétiques de films extrêmement violents comme *Irréversible* (Gaspar Noé, 2002), qui entretiennent avec le spectateur des rapports également ambiguës.

Mots clés : Art, cinéma, esthétique, histoire, littérature, politique.

This article examines so called « extreme » cinema in relation to Céline's novels and Sartre's Qu'est-ce que la littérature ?. Insofar as he creates and maintains an aggressive and violent relationship to the reader, the Celinian narrator is a tyrannical « I » that interrogates and undermines the democratic model of readership theorized by Sartre. Céline also highlights and informs the aesthetic choices of such extremely violent films as Irréversible (Gaspar Noé, 2002).

Keywords: Art, cinéma, esthetic, history, literature, political.

Joshua LUND, « Opera and Open Veins. Fitzcarrald (1897), *Fitzcarraldo* (1982) and the Poetics of Primitive Accumulation »

Cet article propose une nouvelle lecture de *Fitzcarraldo* (1982) de Werner Herzog dans le contexte de l'histoire sociale et de l'esthétique de l'opéra et de leur relation avec le travail d'extraction dans l'économie capitaliste mondiale.

Mots clés : Art, cinéma, esthétique, opera, politique.

This essay is a new reading of Werner Herzog's Fitzcarraldo (1982) in the context of the social history and aesthetics of opera, and their relation to the work of extraction in the capitalist world-economy.

Keywords: Art, cinéma, esthetic, history, political.

Sébastien DAVID, « Stases et archaïsmes ou le devenir des communautés dans l'œuvre de Sharunas Bartas »

Cet article étudie l'œuvre de Sharunas Bartas à partir des formes de la lenteur, de l'évidement et de la stase et esquisse une interrogation sur l'historicité des communautés filmées, légataires abasourdies de l'histoire et incertaines même de leur avenir. Le cinéaste paraît ainsi confier aux images de l'art d'informer un espace sensible tendu entre un passé devenu indisponible et un indispensable horizon politique où s'ébauchent et se donnent à voir des formes archaïques d'être ensemble.

Mots clés : Art, cinéma, esthétique, politique, philosophie.

This article examines Sharunas Bartas' cinematographic work through the plastic forms of slowness and stasis, and it interrogates the historicity of the filmed communities that seem to be the stunned inheritors of history. The filmmaker seems to entrust art images with the task of creating a sensitive space stretched between a past that has become unavailable and an indispensable political horizon in which archaic forms of being together are sketched out, which I will identify and question.

Keywords: Art, cinéma, esthetic, history, political, philosophy.