

CLASSIQUES
GARNIER

« Résumés », *Écrans*, n° 13, 2020 – 1, *Techniques et machines de cinéma, objets, gestes, discours*, p. 225-232

DOI : [10.15122/isbn.978-2-406-10932-7.p.0225](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-10932-7.p.0225)

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.

© 2020. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

RÉSUMÉS/ABSTRACTS

Laurent LE FORESTIER, Gilles MOUËLLIC, Benoît TURQUETY, « Introduction »

La « transition numérique » a eu pour conséquence un regain d'intérêt pour les questions liées aux techniques, longtemps restées très marginales dans les études audiovisuelles. Les chercheuses et chercheurs réunis dans ce volume proposent d'interroger selon des perspectives très diverses la manière dont l'évolution des machines est susceptible d'influencer les différentes étapes de la création cinématographique, à l'articulation de l'histoire des techniques et de l'histoire des formes.

Mots-clés : Technès, techniques et technologies, histoire du cinéma, études cinématographiques, mutations technologiques.

Laurent LE FORESTIER, Gilles MOUËLLIC, Benoît TURQUETY, "Introduction"

The "digital transition" has rekindled interest in questions of technique, a subject long sidelined in audiovisual studies. Taking a diverse range of perspectives, the researchers in this volume explore the possible impacts of the evolution of machines on the different stages of filmmaking, as well as the links to be drawn between the history of techniques and the history of forms.

Keywords: Technès, techniques and technologies, film history, film studies, technological mutations.

Benoît TURQUETY, « Il faut ouvrir les machines. L'épistémologie des médias avec Gilbert Simondon »

Les machines ont un intérieur : là où se trouve leur mécanisme, leur secret. Si les études cinématographiques se donnent pour tâche l'analyse des machines de production, cet intérieur les concerne-t-il, ou doivent-elles s'en tenir à leur surface, à l'interface entre l'appareil et son utilisatrice ? Pour Gilbert Simondon, les machines doivent être ouvertes, en tous les sens possibles, et là se situe le cœur de sa politique.

Mots clés : cameras, machines ouvertes / machines fermées, Gilbert Simondon, épistémologie, corps et machines.

Benoît TURQUETY, “*Open the machines! Media epistemology with Gilbert Simondon*”

Machines have an interior: it is where their mechanism, their inner secret lies. If one of the aims of film studies is to analyse production machines, should they cover this interior or just stick to the surface, to the interface between the machine and its user? For Gilbert Simondon, machines should be open, in all possible senses, and this is at the heart of his policy.

Keywords: cameras, open machines / closed machines, Gilbert Simondon, epistemology, bodies and machines.

Ian CHRISTIE, « Un cinéma d’ingénieur ? Le cas de Robert Paul »

La formation d’ingénieur électricien du pionnier du cinéma britannique Robert Paul (1869-1943) a influencé de façon significative sa carrière de cinéaste. Robert Paul conçoit la mise en forme de ses films à partir d’une approche « technique » fondée sur l’invention d’effets destinés à améliorer l’expérience du spectateur. Il défend ainsi une articulation possible et novatrice entre le domaine de la technique et celui de la création artistique.

Mots clés : Robert Paul, pionnier, cinéma britannique, art et machine, cinéaste et ingénieur.

Ian CHRISTIE, “*The art of cinema engineering. The case of Robert Paul*”

For the pioneer of British film Robert Paul (1869–1943), training in electrical engineering would prove to be a major influence on his filmmaking career. Robert Paul took a “technical” approach to editing in his films, creating effects that would improve the viewing experience. In doing so, he proposed a novel link between the fields of technique and artistic creation.

Keywords: Robert Paul, pioneer, british film, art and machine, filmmaker and ingineer.

Jean-Baptiste MASSUET, « “Animer au tour de manivelle”. La caméra d’Émile Cohl au prisme de “l’invention” du dessin animé »

Cet article ambitionne de réinterroger l’idée selon laquelle le dessin animé pourrait avoir un inventeur. La question est de savoir s’il existe un « appareil de base » pour le dessin animé qui justifierait un grand nombre de discours cherchant par exemple à attribuer au metteur en scène Émile Cohl (*Fantasmagorie*, 1908) le statut de « d’inventeur » du dessin animé en cherchant à remonter aux origines techniques de son travail sur les images – notamment en ce qui concerne son usage d’une « caméra d’animation ».

Mots clés : Caméra, manivelle, animation, image par image, invention.

Jean-Baptiste MASSUET, “‘Hand-cranked animation’. The father of the animated cartoon, Émile Cobl, and his camera that set it all in motion”

This article takes a new angle on the idea that the animated cartoon could have an inventor. It does this by trying to establish whether there was a “first-known machine” used to produce animated cartoons in a bid to see if the director Émile Cobl (Fantasmagorie, 1908) can be credited as the inventor of this genre. We will go back to the technical roots of his work on image, with particular reference to his use of an “animation camera”.

Keywords: Camera, crank, animation, frame by frame, invention.

André GAUDREAU, « Des machines à monter qui permettent aux images de défiler »

Cet article s’interroge sur les situations ayant amené les premiers artisans du monde de la cinématographie à procéder aux différents types de collage qui sont aux fondements de ce qu’on finira par appeler le « montage » et sur la technicisation progressive de l’opération de montage, qui s’est complexifiée tout au long de la période du « muet », durant laquelle son statut a progressivement gagné en importance.

Mots clés : instrument de montage, technique, procédure, raccommodage, aboutage, colleuse / presse à coller, défileur Carpentier-Lumière.

André GAUDREAU, “Editing machines and how they made it possible for images to unfold on the screen”

This article explores the situations which led the earliest artisans in the world of cinematography to employ the different kinds of joining underlying what would eventually be called “editing.” He also examines the way the editing operation gradually became more technical as it complexified throughout the “silent” film period, during which it took on increasing importance.

Keywords: Editing apparatus, technique, procedure, mending, joining/abutting, splicer, Carpentier-Lumière Défileur.

Mathilde LEJEUNE, « Charles Dekeukeleire et la révélation de la “pensée machinique”. Le cinéma comme technique sensible et sociale »

Le cinéaste et théoricien Charles Dekeukeleire (1905-1971), dans ses textes consacrés aux structures de la pensée humaine moderne, envisage le cinéma comme l’outil idéal pour l’épanouissement de la civilisation des machines. À

travers la notion de « pensée machinique », cet article revient sur les fondements théoriques de la réflexion sur le cinéma menée par le réalisateur belge, ainsi que sur sa mise en pratique dans les films.

Mots clés : Charles Dekeukeleire, cinéma expérimental, documentaire industriel, pensée machinique, technographie.

Mathilde LEJEUNE, “*Charles Dekeukeleire and the advent of ‘machinic thought’. Cinema as a sensory and social technique*”

The filmmaker and theorist Charles Dekeukeleire (1905–1971), in his texts on the structures of modern human thought, considered cinema to be the ideal tool for developing a machine civilization. Through the notion of machinic thought, this article re-examines the philosophy underpinning the Belgian director’s reflections on cinema and its application in films.

Keywords: Charles Dekeukeleire, experimental cinema, industrial documentary, machine thinking, technography.

Stéphane PICHELIN, « La construction dans la reconstruction. Le cinéma scolaire, une opportunité pour les fabricants d’appareils de projection dans l’immédiat après-Première guerre mondiale »

Depuis deux décennies, les études cinématographiques accordent une place importante au cinéma scolaire, et particulièrement à l’efflorescence des textes qui en traitent dans les années 1910-1920. On doit pourtant constater que ce cinéma, au-delà des discours, a rencontré assez rapidement de sévères limites. La ruée industrielle sur les machines du cinéma scolaire qui eut lieu entre 1920 et 1924 permet d’en appréhender certaines causes concrètes.

Mots clés : cinéma scolaire, appareils de projection, industrie, années 20, *Le Cinéopse*.

Stéphane PICHELIN, “*Construction in Reconstruction. How educational cinema was an opportunity for makers of projection equipment in the period immediately after the First World War*”

Over the past two decades, film studies have given prominence to educational cinema, in particular to the rapid growth of texts on this subject in the 1910s and 1920s. Nevertheless, it must be noted that this genre of cinema, beyond the rhetoric, rather quickly encountered substantial limitations that were brought about by, inter alia, the 1920–24 industrial run on machines used in educational cinema.

Keywords: school cinema, projection devices, industry, twenties, Le Cinéopse.

Laurent LE FORESTIER, « "L'imagination technique doit changer de direction" ?
L'atomisation du cinéma dans les discours prospectifs des années 1940 »

Cette contribution s'arrête sur ce moment singulier dans l'histoire des discours anticipant le devenir technique du cinéma que fut l'après-guerre, en montrant que ces extrapolations trouvent en partie leur origine dans trois sources : la science vue par le cinéma ; les réflexions incessantes, des origines jusqu'aux années 1930, sur les applications scientifiques du cinéma ; les évolutions connues par la science et socialisées durant toute la première moitié du siècle.

Mots clés : discours prospectifs, cinéma total, sciences et cinéma, atome, cinquantenaire.

Laurent LE FORESTIER, "*Has the time come for technical imagination to change course?* Atomizing cinema in 1940s anticipatory discourse"

This article examines a key moment in the history of anticipatory discourse on technical developments in cinema: the postwar years. These extrapolations are shown to stem, in part, from three sources: representations of science in film; the perennial question, dating back to the 1930s, of the scientific applications of cinema; and the scientific developments absorbed by society during the first half of the century.

Keywords: forward-looking discourse, total cinema, sciences and cinema, atom, fiftieth anniversary.

Chloé HOFMANN, « Observer et décrire les gestes de l'animateur de sable.
L'exemple de Gisèle Anserge »

La dimension gestuelle du travail des animateurs a peu été prise en compte dans la recherche sur le cinéma. Les gestes représentent pourtant une porte d'entrée privilégiée vers un réseau d'interactions entre différents éléments du dispositif de création mis en place par un animateur. Nous verrons grâce à l'exemple de Gisèle Anserge, qui anime du sable, que l'étude de la gestuelle permet de comprendre l'émergence de formes particulières et représente dès lors un outil heuristique utile au chercheur.

Mots clés : animation de sable, technique, gestes, dispositif, Gisèle Anserge.

Chloé HOFMANN, "*Gesture and sand animator. Gisèle Anserge*"

The gestural dimension of animation is seldom taken into account in cinematic research, even though gesture is an ideal gateway to a network of interactions between

different elements of the animator's creative process. We will see through the example of sand animator Gisèle Ansgore that the study of gesture provides insight into the emergence of specific forms and as such, is a heuristic tool for researchers.

Keywords: sand animation, technique, gestures, device, Gisèle Ansgore.

Vincent SORREL, « Paradoxes, antagonismes et expressivité de la technique. La Bolex H 16 et la Bolex 150 »

La Bolex H 16 et la Bolex 150 sont deux caméras aux conceptions antagonistes. Selon les catégories établies dès 1931 par la société suisse Paillard S.A., la Bolex H 16, commercialisée à partir de 1935, répond à la cible de « l'amateur-technicien », tandis que la Bolex 150, sortie en 1966, s'adresse à « l'amateur-moyen ». Qu'est-ce que cette distinction signifie au regard de la vision qui préside à la conception de ces deux caméras ?

Mots-clés : caméras, cinéma amateur, archives, Bolex H 16, Bolex 150, Paillard, Richard Authier.

Vincent SORREL, "*Paradoxes, conflicts and contrasts of technique. The Bolex H16 and the Bolex 150*"

The design of the Bolex H-16 film camera stands in stark contrast to that of the Bolex 150. According to the categories established by the Swiss company Paillard S.A. in 1931, the Bolex H-16 (produced commercially from 1935) was designed with the "technician-enthusiast" in mind, whereas the Bolex 150 (released in 1966) was targeted at the "average enthusiast." How did this distinction influence the conception and design of these two cameras?

Keywords: cameras, amateur cinema, Bolex H 16, Bolex 150, Paillard, Richard Authier.

Fabien LE TINNIER, « La prise de son dans la fiction télévisée française des années 1950 »

La question du son demeure bien souvent absente dans l'historiographie francophone consacrée à l'émergence de la fiction à la télévision. Cet article vise à poser, d'après les témoignages des pionniers Marcel Bluwal et Jean-Jacques Ledos, les jalons d'une première histoire technique de la prise de son dans ce qu'on appelait « les dramatiques » pour désigner les adaptations télévisées du répertoire théâtral.

Mots-clés : dramatiques, télévision, son, historiographie, pionniers.

Fabien LE TINNIER, “*Sound recording in 1950s French television fiction*”

The question of sound is often missing from the French-language historiography of the emergence of television fiction. Based on the accounts of pioneers Marcel Bluwal and Jean-Jacques Ledos, this article aims to lay the groundwork for the first technical history of sound recording in the French television genre known as “les dramatiques”, that is, the television adaptations of plays.

Keywords: drama, television, sound, historiography, pioneers.

Alexia DE MARI, « *Caractéristiques techniques d’une machine. Fonctionnalités et usages des premières caméras Aaton* »

Aaton développe au début des années 1970 sa première caméra, l’Aaton 7. Légère, maniable, silencieuse, cet appareil de prise de vue en 16 et Super 16 mm est censé répondre aux exigences et aux désirs des techniciens et cinéastes de son époque. L’étude des caractéristiques techniques de cette caméra nous permet de comprendre les décisions prises par Aaton pour répondre aux demandes des utilisateurs qui concernent notamment son ergonomie, sa maniabilité et son silence.

Mots clés : Aaton, Jean-Pierre Beauviala, caméras, ergonomie, caractéristiques techniques, cinéma direct, cinéma documentaire.

Alexia DE MARI, “*Technical specifications of a machine. Functionalities and uses of the first Aaton cameras*”

In the early 1970s, Aaton developed its first camera, the Aaton 7. Light, easy to handle and silent, this was a 16mm and Super 16mm camera designed to meet the requirements and wishes of the technicians and filmmakers of its time. Examining its technical characteristics will help us to understand the decisions that Aaton made when they responded to user demands, in particular as regards the camera’s ergonomic design, handling and silent operation.

Keywords: Aaton, Jean-Pierre Beauviala, cameras, ergonomoy, technical specification, direct cinema, documentary film.

Gilles MOUËLLIC, « *Musique, machine, cinéma. Filmer le studio d’enregistrement* »

Une grande majorité des études prenant pour sujet les relations entre la musique et le cinéma est consacrée à l’influence de la présence musicale sur

la perception des images. Depuis les années soixante et l'avènement des techniques multipistes, nombre de séquences de films tournées dans des studios d'enregistrement ont pourtant donné à voir d'autres interactions entre cinéma et musique, considérés alors comme deux arts technologiques.

Mots clés : musique, studio, cinéma, enregistrement, fiction, technologies.

Gilles MOUËLLIC, *"Music, machine, cinema: filming the recording studio"*

The vast majority of studies on the relationship between music and film focus on how music affects the perception of images. However, since the advent of multitrack techniques in the 1960s, numerous film sequences shot in recording studios have suggested other interactions between film and music, now considered to be two technological arts.

Keywords: music, studio, cinema, recording, fiction, technologies.

Philippe BÉDARD, « Le cinéma sans caméra ? Repenser les usages de la "caméra" à l'ère du cinéma virtuel »

Les machines sont des « archives de gestes », selon l'expression de Benoît Turquety. Étudier les transformations de l'appareil de prise de vues est un moyen d'analyser l'évolution des fonctions et des métiers qui lui sont associés. Cet article traite de l'avènement du « cinéma virtuel » en abordant la machine qui en constitue le noyau. L'étude de la « caméra virtuelle » nous permet d'entrevoir l'ampleur des bouleversements amenés par la virtualisation de la production cinématographique.

Mots clés : caméra virtuelle, production virtuelle, virtualisation, cinéma numérique, techniques cinématographiques.

Philippe BÉDARD, *"The cameraless cinema. Rethinking how "cameras" are used in the virtual cinema era"*

Machines are "archives of gestures", to quote Benoît Turquety. Studying how the camera has evolved is a way of analysing how its functions and the occupations associated with it have evolved. This article looks at the advent of "virtual cinema" by focusing on its core machine. By studying the "virtual camera", we can catch a glimpse of the extent of the changes to come through the virtualization of film production.

Keywords: virtual camera, virtual production, virtualization, digital cinema, film technologies.