

CLASSIQUES
GARNIER

« Résumés », *Écrans*, n° 17, 2022 – 1, *Aux marges de l'idée de montage : pensées et pratiques*, p. 251-263

DOI : [10.48611/isbn.978-2-406-14193-8.p.0251](https://doi.org/10.48611/isbn.978-2-406-14193-8.p.0251)

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.

© 2022. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

RÉSUMÉS/ABSTRACTS

Robin CAUCHE et Raphaël JAUDON, « Avant-propos. L'impossible topologie du montage »

Robin Cauche est doctorant en études cinématographiques et professeur certifié de lettres modernes. Il prépare actuellement une thèse consacrée à l'affichage des paroles de chansons à l'écran, sous la direction de Martin Barnier (Lyon 2) et d'André Gaudreault (Université de Montréal). Monteur vidéo de formation, il a d'abord travaillé comme responsable de postproduction d'une chaîne de télévision musicale. Depuis 2021 il produit et anime le podcast « Une invention sans avenir », co-créé avec Raphaël Jaudon.

Raphaël Jaudon est maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Caen Normandie. Spécialiste des relations entre cinéma et politique, il a publié de nombreux articles et chapitres d'ouvrages sur ce sujet, ainsi qu'un ouvrage tiré de sa thèse de doctorat : *Cinémas politiques, lecture esthétique* (Circé, 2022). Depuis 2021, il produit et anime le podcast « Une invention sans avenir », co-créé avec Robin Cauche.

À qui s'intéresse au montage, trois évidences s'imposent spontanément : 1) le montage ne représente qu'une fraction de l'expérience cinématographique ; 2) le montage constitue le principe esthétique fondamental du cinéma ; 3) le montage dépasse le cadre filmique, pour englober toutes les possibilités d'association d'éléments hétérogènes. Si le montage était un lieu, il serait à la fois le territoire propre du cinéma, une portion *et* une extension de ce territoire. Dans cette introduction, nous nous demanderons comment il est possible de situer les « marges » d'un tel territoire.

Mots-clés : théorie du montage, esthétique du cinéma, histoire du cinéma, poétique, philosophie.

Robin CAUCHE and Raphaël JAUDON, "Foreword. *The Impossible Topology of Editing*"

Robin Cauche is a doctoral student in film studies and a certified teacher of modern literature. He is currently preparing a dissertation on the onscreen display of song lyrics, under the supervision of Martin Barnier (Lyon 2) and André Gaudreault (Université de Montréal).

Trained as a video editor, he first worked as a post-production manager for a music television channel. Since 2021, he has produced and hosted the podcast “Une invention sans avenir” alongside Raphaël Jaudon.

Raphaël Jaudon is a lecturer in film studies at the University of Caen Normandy. An expert on the relationship between cinema and politics, he has published numerous articles and book chapters on this topic, as well as a book based on his doctoral thesis: Cinémas politiques, lecture esthétique (Circé, 2022). Since 2021, he has produced and hosted the podcast “Une invention sans avenir” alongside Robin Cauche.

The one who is willing to reflect on film editing and montage will quickly run into three self-evident facts: 1) editing is only responsible for a small part of the cinematic experience; 2) editing is the aesthetic principle of cinema as a whole; 3) montage embraces all the poetic forms that associate heterogeneous elements. So, if editing was a place, it would coincide with the territory of cinema itself, with a portion of it and with an extension of it, all at once. The purpose of this introduction is to draw hypotheses on how to explore the margins of such a complex territory.

Keywords: editing theory / montage theory, film aesthetics, film history, poetics, philosophy.

Jérémy HOUILLÈRE, « Du lecteur au spectateur. Spectacles de boxe et pratiques de montage dans la presse illustrée et le cinéma en France au début du XXe siècle »

Jérémy Houillère est docteur en études cinématographiques, chercheur associé à l'Université Rennes 2, et actuellement responsable du développement culturel au cinéma L'Alliance de Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine). Il a publié plusieurs articles sur les rapports entre presse illustrée et cinéma au début du XXe siècle, ainsi qu'un ouvrage dirigé avec Sébastien Denis, *Cirque, cinéma et attractions. Intermédialité et circulation des formes circassiennes* (Presses Universitaires du Septentrion, 2019).

Dès le tournant des années 1910 des formulations attestent d'une volonté, de la part de la presse illustrée, de se rapprocher d'un « modèle cinématographique ». Ce rapprochement, métaphorique dans les termes utilisés, met en jeu des assemblages de photographies, une mise en page audacieuse visant à renouveler les modes de lecture du journal. Au premier rang de cette « révolution de papier », les illustrés sportifs produisent des séquences d'images que le lecteur fait défiler page après page, comme défilent les images sur l'écran du cinématographe.

Mots-clés : cinéma des premiers temps, presse illustrée, photographie, sport, montage.

Jérémy HOULLÈRE, “*From the Reader to the Spectator. Editing Practices and Boxing in Early Twentieth-Century French Illustrated Press and Cinema*”

Jérémy Houillère holds a PhD in film studies, is a research associate at Rennes 2 University, and is currently in charge of cultural development at the Alliance cinéma in Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine). He has published several articles on the relationship between the illustrated press and cinema in the early twentieth century, as well as a book co-edited with Sébastien Denis: *Cirque, cinéma et attractions. Intermédialité et circulation des formes circassiennes* (Presses universitaires du Septentrion, 2019).

Around the 1910s, speeches attest to a desire, from the illustrated press, to move closer to a “cinematographic model”. This metaphorical rapprochement resorts to assemblages of photographs, a bold layout aimed at renewing the ways of reading the newspaper. At the front stage of this “paper revolution”, sports magazines produced sequences of images that the reader scrolled through page after page, like images scrolling on the cinematograph screen.

Keywords: early cinema, illustrated press, photography, sport, editing.

Raphaël SZÖLLÖSY, « L'Unité par le multiple. Sur *Native Land* (1942) de Leo Hurwitz et Paul Strand »

Raphaël Szöllösy est maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Strasbourg. À partir des pensées de la modernité mélancolique et de l'utopie d'Ernst Bloch, ses publications et communications ont exploré l'œuvre de plusieurs cinéastes issus de multiples contextes géographiques et sociaux, de Pier Paolo Pasolini à Tariq Tegui. La figure de Paul Robeson, traversée par le spectre de Toussaint Louverture, constitue son sujet de recherche actuel.

Le 8 décembre 1941, au lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, Léo Hurwitz et Paul Strand reçoivent leur copie zéro de *Native Land*, œuvre inspirée par le comité La Follette mettant en lumière les violentes pratiques de déstabilisation des mouvements syndicaux aux États-Unis. En vertu de l'unité nationale nécessaire à l'effort de guerre, le corrosif long-métrage ne pourra être projeté en son temps. S'y déploie pourtant une pensée de l'unité, une association par le multiple, et ce par le moyen de la pratique du montage. Et celle-ci ne saurait être construite sans la voix de Paul Robeson.

Mots-clés : cinéma politique, mouvements sociaux, histoire du syndicalisme, montage, voix.

Raphaël SZÖLLÖSY, “*Unity in Multiples. Native Land (1942) by Leo Hurwitz and Paul Strand*”

Raphaël Szöllösy is a lecturer in film studies at the University of Strasbourg. Taking as their point of departure Ernst Bloch's thoughts on melancholic modernity and utopia, his publications have explored the work of several filmmakers from multiple geographical and social contexts, from Pier Paolo Pasolini to Tariq Tegua. The figure of Paul Robeson, indelibly linked to the specter of Toussaint Louverture, is his current research subject.

*On December 8, 1941, the day after the attack on Pearl Harbor, Leo Hurwitz and Paul Strand received their answer print of *Native Land*, a work inspired by the La Follette committee highlighting the violent practices of destabilization of the labor movement in the United States. By virtue of the national unity linked to the war effort, the corrosive feature film was not screened in its time. However, it deploys a thought of unity, rather in favor of an association through the multiple, and this by the practice of editing. And it could not be built without the voice of Paul Robeson.*

Keywords: political cinema, social movements, labor history, editing, voice.

Mathilde LEJEUNE, « Le montage et la mémoire chez Dekeukeleire. L'espace-temps cinématographique de la pensée »

Mathilde Lejeune est doctorante aux universités de Lille et de Lausanne sous la direction d'Edouard Arnoldy et de Laurent Le Forestier. À partir du fonds Dekeukeleire déposé à la Cinémathèque royale de Belgique, ses recherches portent sur la théorie puis l'historiographie du cinéma, ainsi que sur le rôle que peuvent y jouer les archives film et non-film. Elle a récemment publié plusieurs articles autour de son sujet de thèse dans des revues scientifiques telles qu'*Écrans* et *Images du travail, travail des images*.

Cet article explore les correspondances entre l'écriture du cinéma et l'écriture de la pensée chez le réalisateur belge Charles Dekeukeleire à travers une analyse croisée de la structure de ses carnets de notes personnelles (1931-1962) et de ses discours sur le montage cinématographique. Aux limites du film, les carnets s'apparentent à une mise en pratique conceptuelle des théories du cinéaste, faisant entrevoir une réécriture de l'espace et du temps à mi-chemin entre cinéma et mémoire.

Mots-clés : Charles Dekeukeleire, histoire du cinéma belge, théorie du montage, cinéma et mémoire, processus de création.

Mathilde LEJEUNE, “Montage and Memory in Dekeukeleire. *The Cinematographic Space-Time of Thought*”

Mathilde Lejeune is a doctoral student at the universities of Lille and Lausanne under the supervision of Edouard Arnoldy and Laurent Le Forestier. Drawing on the Dekeukeleire collection at the Cinémathèque royale de Belgique, her research focuses on film theory and historiography and on the role that film and non-film archives can play. She has recently published several articles on her thesis subject in scholarly journals such as Écrans and Images du travail, travail des images.

This article deals with the connections between the writing of film and the writing of thought throughout Charles Dekeukeleire's work. It intends to analyze the Belgian filmmaker's reflection about cinematographic montage on the one hand and the structure of his notebooks (1931-1962) on the other. The notes can be defined as a hybrid object which rewrites space and time and seems to characterize Dekeukeleire's theoretical work about memory and film.

Keywords: Charles Dekeukeleire, Belgian film history, montage theory, cinema and memory, creating process.

Rémy BESSON, « L'Émergence du rôle de la monteuse de *Shoah* (1985) dans l'espace public. 1973-2022 »

Rémy Besson a mené une thèse en histoire à l'EHESS portant sur la mise en récit du film *Shoah* de Claude Lanzmann. Celle-ci a été publiée (MkF Éditions) et a conduit à la réalisation d'un documentaire de C. Hébert : *Ziva Postec, la monteuse derrière le film Shoah* (2018). Il a été chercheur postdoctoral au CRIalt (2012-2014), puis au LLA-CREATIS (Toulouse II, 2014-2015) et à TECHNÈS (2016-2020). Il enseigne et travaille actuellement à l'Université de Montréal dans le cadre du partenariat international de recherche TECHNÈS. Il est membre de comités de rédaction des revues *Intermédialités* (Université de Montréal), *Entre-temps* (Collège de France), *Sonorités* (Association française de sociologie des archives orales sonores et audiovisuelles) et *Conserveries mémorielles* (IHTP-CNRS).

Le rôle de la monteuse et l'importance du montage dans la conception de *Shoah* (1985) sont restés quasiment absents des discours tenus dans l'espace public pendant une trentaine d'années (1985-2018). En croisant étude génétique et analyses de discours, cet article rend compte de la place prise par ce sujet depuis 2018. Il revient pour cela sur la réalisation du documentaire de C. Hébert, *Ziva Postec, la monteuse derrière le film Shoah* (2018), dont l'auteur de ces lignes a été le conseiller historique et un protagoniste.

Mots-clés : Ziva Postec, cinéma documentaire, *Shoah*, poétique du montage, étude génétique des films, analyse de discours.

Rémy BESSON, “*The Emergence of the Role of the Editor of Shoah (1985) in the Public Space. 1973–2022*”

Rémy Besson wrote a dissertation in history at the EHESS on the *mise en récit* of Claude Lanzmann’s film *Shoah*. It was published (MkF Éditions) and led to a documentary by Cathérine Hébert entitled *Ziva Postec*, the editor behind the film *Shoah* (2018). He was a postdoctoral researcher at CRIalt (2012–2014), then at LLA-CREATIS (Toulouse II, 2014–2015) and at TECHNÈS (2016–2020). He currently teaches and works at the Université de Montréal as part of the TECHNÈS international research partnership, and he is a member of the editorial boards of the journals *Intermédialités* (Université de Montréal), *Entre-temps* (Collège de France), *Sonorités* (Association française des archives sonores, orales et audiovisuelles) and *Conserveries mémorielles* (IHTP-CNRS).

The film editor’s role and the importance of editing in the conception of Shoah (1985) remained almost absent from the discourses held in the public space for a period of thirty years (1985–2018). By crossing film genetics and discourse analyses, this paper examines the place occupied by this issue since 2018. To this end, it looks back at the making of C. Hébert’s documentary, Ziva Postec, the editor behind the film Shoah (2018), of which the author of these lines was the historical advisor and a protagonist.

Keywords: Ziva Postec, documentary filmmaking, Shoah, poetics of montage, film genetics, discourse analysis.

Bertrand BACQUÉ, « Deleuze, Rancière et le montage. Le cas Godard »

Docteur ès lettres, Bertrand Bacqué est professeur associé HES en cinéma au sein de la Haute École d’Art et de Design de Genève (HES-SO). Il a organisé divers colloques parmi lesquels, en 2011, *Dans l’antre du chat* consacré à l’œuvre de Chris Marker et, en 2021, *Editing Arts! Montage en mouvement* à la HEAD – Genève. En 2015, il a co-dirigé l’ouvrage *Jeux sérieux : cinéma et art contemporain transforment l’essai* et, en 2018, *Montage. Une anthologie (1913–2018)* édités par la HEAD et le MAMCO. Ses recherches actuelles portent sur l’essai, le montage et l’œuvre de Jean-Luc Godard.

En partant des réflexions sur le montage que Gilles Deleuze développe dans *L’Image-mouvement* (1983) et dans *L’Image-temps* (1985), et plus particulièrement de l’analyse qu’il propose d’*Ici et ailleurs* (1976) de Jean-Luc Godard, nous envisagerons une série de concepts, issus en partie de Kant, Bergson et Foucault : le Tout, l’intervalle et l’Ouvert, l’interstice et le Dehors. Autour de la notion d’*incommensurable*, nous confronterons sa pensée du montage avec celle de Jacques Rancière et son analyse des *Histoire(s) du cinéma* (1988–1998).

Mots-clés : philosophie du cinéma, esthétique du cinéma, théorie du montage, Gilles Deleuze, Jacques Rancière, Jean-Luc Godard.

Bertrand BACQUÉ, “*Deleuze, Rancière, and Montage. The Godard Case*”

Bertrand Bacqué has a doctorate in literature and is an associate film professor at the Geneva University of Art and Design (HEAD – Genève). He has organized various colloquia, including, in 2011, Dans l’antre du chat, devoted to the work of Chris Marker, and, in 2021, Editing Arts! Montage en mouvement at HEAD – Genève. In 2015, he co-edited the book Jeux sérieux: Cinéma et art contemporain transforment l’essai, and, in 2018, Montage. Une anthologie (1913–2018), published by HEAD and MAMCO. His current research focuses on the essay, editing, and the work of Jean-Luc Godard.

Using as a point of departure Gilles Deleuze’s reflections on montage, as developed in The Movement-Image (1983) and The Time-Image (1985), and specifically from his analysis of Jean-Luc Godard’s film Here and Elsewhere (1976), we will consider a series of concepts taken in part from Emmanuel Kant, Henri Bergson and Michel Foucault: the Whole, the Interval and the Open, the Interstice and the Outside. We will compare his thoughts on montage with those of Jacques Rancière, notably his analysis in Histoire(s) du cinéma (1988–1998), basing ourselves on the notion of the incommensurable.

Keywords: philosophy of film, film aesthetics, montage theory, Gilles Deleuze, Jacques Rancière, Jean-Luc Godard.

John MACKAY, “What did Vertov Mean by ‘Interval’? Some More Guesses”

John MacKay is Professor of Film and Media Studies and Slavic Languages and Literatures at Yale University. He is the author of the first volume of *Dziga Vertov: Life and Work* (Academic Studies Press, 2018), among other works.

This essay revisits Dziga Vertov’s mysterious and much-discussed idea of “interval-based” montage. It suggests that Vertov might have borrowed from contemporary notions of musical intervals as forms of perceptual anchorage for spectators. It goes on to suggest how the idea of interval-based montage might offer an answer to those who believed that a non-narrative cinema of motion was impossible. Finally, it offers a couple of concrete examples of Vertov’s montage of intervals, and suggests that interval-based montage answered to the ideological demands of the early Soviet period.

Keywords: film history, Soviet montage theories, avant-garde, non-narrative cinema, cinema and music, Dziga Vertov.

John MACKAY, « *Que voulait dire Vertov par “intervalle” ? Quelques suppositions* »

John MacKay est professeur de cinéma et d’études médiatiques et de langues et littératures slaves à l’université de Yale. Il est notamment l’auteur du premier volume de Dziga Vertov : Life and Work (Academic Studies Press, 2018).

Cet article revisite le concept de montage « basé sur l'intervalle » formulé par Dziga Vertov. Il suggère que Vertov pourrait avoir emprunté une conception des intervalles musicaux comme formes d'ancrage perceptuel pour les spectateurs. Il suggère ensuite que l'idée de montage basé sur l'intervalle pourrait répondre aux doutes sur la possibilité d'un cinéma non narratif. Enfin, il offre un certain nombre d'exemples concrets du montage par intervalles de Vertov, et suggère que le montage basé sur l'intervalle répond aux impératifs idéologiques du début de la période soviétique.

Mots-clés : histoire du cinéma, théories soviétiques du montage, avant-garde, cinéma non narratif, cinéma et musique, Dziga Vertov.

Stéphane PICHELIN, « Note sur la non-émergence du concept de montage documentaire en France vers 1920 »

Stéphane Pichelin est doctorant à l'Université Rennes 2 où il prépare un doctorat sur l'émergence de la catégorie « documentaire » dans les discours sur le cinéma en France dans l'après-Première guerre mondiale sous la direction de Laurent Le Forestier (UNIL). Il est membre des partenariats Technès et PRAGM/e et du programme de recherche Beauviatch.

Si le montage est toujours un trait distinctif du style de chaque documentariste, nous restons dépourvus d'un concept général du montage appliqué au documentaire. Il ne saurait donc être question de faire l'histoire de l'émergence de ce concept, mais bien plutôt de sa forclusion dont nous étudierons la mise en place dans le contexte français autour de 1920.

Mots-clés : histoire du cinéma, cinéma documentaire, cinéma français, théorie du montage, années 1920 en France.

Stéphane PICHELIN, “*Thoughts on the Non-Emergence of the Notion of Documentary Editing in France Around 1920*”

Stéphane Pichelin is a doctoral student at Rennes 2 University, where he is preparing a dissertation on the emergence of the “documentary” category in the discourse on cinema in France after the First World War under the supervision of Laurent Le Forestier (UNIL). He is a member of the Technès and PRAGM/e partnerships and of the Beauviatch research program.

Although every documentary filmmaker may be stylistically defined by his editing, there is no such thing as a general concept of documentary editing. Rather than the history of the surge of this concept that never happened, we aim to study the way its forclusion had been implemented in France around 1920.

Keywords: film history, documentary filmmaking, French cinema, montage theory, France in the 1920's.

Gian Maria TORE, « Extension du domaine du montage. L'étude de la forme problématique des films »

Gian Maria Tore est professeur assistant à l'Université du Luxembourg. Co-fondateur en 2010 de la revue *Signata. Annales des sémiotiques/Annals of Semiotics* (Presses Universitaires de Liège et OpenEdition) et de l'Université Populaire du Cinéma (Cinémathèque de Luxembourg), il collabore régulièrement avec plusieurs musées et centres artistiques pour des programmations ou des recherches. Parmi ses derniers ouvrages, sur la sémiotique et l'étude des formes artistiques et médiatiques : *L'énonciation aujourd'hui. Un concept clé des sciences du langage* (co-éd., Lambert-Lucas, 2016), *Comprendre la mise en abyme. Arts et médias au second degré* (co-éd., Presses Universitaires de Rennes, 2019), « Re- ». *Répétition et reproduction dans les arts et les médias* (co-éd., Mimesis, 2021). Il dirige avec V. Amiel et L. Le Forestier le séminaire de recherche « Pour une histoire des formes de montage » (Paris 1). Sa monographie sur l'étude du film est en cours de publication.

Cet article propose une extension systématique du domaine du montage. D'une part, il avance des pistes pour relier le niveau local, le film monté plan par plan, au niveau global, le film pensé comme un tout. D'autre part, il présente celui-ci comme un vaste problème formel, qui ne peut se passer de l'étude de ses autres dimensions : des cadres à la narration, jusqu'à l'activité interprétative tout entière. À partir de quelques cas d'études, l'article discute la différence entre « scène » et « séquence », « composition » et « assemblage », « composantes » et « fragments », « parties » et « détails »...

Mots clés : esthétique du cinéma, théorie du montage, sémiotique, histoire de l'art, philosophie de l'art.

Gian Maria TORE, "Extending the Field of Editing. A Study of the Problematic Form of Films"

Gian Maria Tore is assistant professor at the University of Luxembourg. Cofounder in 2010 of the journal Signata. Annals of Semiotics (Presses universitaires de Liège and OpenEdition) and of the Université Populaire du Cinéma (Cinémathèque de Luxembourg), he regularly collaborates with several museums and art centers on programming and research. His latest works, on semiotics and the study of artistic and media forms, include: L'énonciation aujourd'hui. Un concept clé des sciences du langage (co-ed., Lambert-Lucas, 2016), Comprendre la mise en abyme. Arts et médias au second degré (co-ed., Presses universitaires de Rennes, 2019), and "Re-". Répétition et reproduction dans les arts et les médias (co-ed., Mimesis, 2021). Along with Vincent Amiel and Laurent Le Forestier, he chairs the research seminar "Pour une histoire des formes de montage" (Toward a History of Forms of Editing) (Paris 1). His monograph on the study of film is set to be published soon.

This paper proposes a systematic extension of the domain of editing. On one hand, it puts forward some leads to link the local level (the film edited shot by shot) together

with the global level (the film conceived as a whole). On the other hand, it presents the latter as a huge formal problem, which cannot be managed without studying editing with other dimensions. By means of some case studies, the paper discusses the difference between “scene” and “sequence”, “composition” and “montage”, “components” and “fragments”, “parts” and “details”...

Keywords: film aesthetics, montage theory, semiotics, art history, philosophy of art.

Robin CAUCHE, Raphaël JAUDON, « “Le monteur est à la fois une sage-femme et un illusionniste”. Entretien avec Frédéric Thoraval »

Frédéric Thoraval est un monteur ayant accompagné le développement d'un certain cinéma d'action français dans les années 2000 avant de travailler à Hollywood. Il a été nommé aux Oscars pour *Promising Young Woman* d'Emerald Fennell. Dans cet entretien, il se prête à l'analyse de sa propre pratique, de son style, de ses valeurs, et de leur évolution au fil de sa carrière. Que reste-t-il du raccord, de la continuité, du récit et même de la morale dans son métier de monteur, là où la discontinuité, l'ellipse et l'ubiquité semblent des lieux communs de la pensée sur le cinéma contemporain ?

Mots-clés : cinéma français, cinéma de genre, pratique du cinéma, montage, processus de création.

Robin CAUCHE, Raphaël JAUDON, “*The Editor is Both a Midwife and an Illusionist.*” *Interview with Frédéric Thoraval*”

Frédéric Thoraval is a film editor who accompanied the birth of a certain French action cinema in the 2000's, and then moved to Hollywood. He was nominated for an Academy Award for the film Promising Young Woman by Emerald Fennell. In this interview, he tries to view his own practice, style, values and career with a critical eye. What remains of cuts, continuity, narratives and ethics in today's editing work? Shall we subscribe to the hypothesis of a global rise of discontinuity, post-continuity, ellipsis poetics or any other commonplace of contemporary film aesthetics?

Keywords: French cinema, genre films, film practice, editing, creating process.

Éric THOUVENEL, « Composer, compresseur. Formes intensives du montage dans le cinéma d'avant-garde et expérimental »

Éric Thouvenel est Professeur en études cinématographiques à l'université Paris Nanterre. Ses recherches portent notamment sur le cinéma expérimental, l'épistémologie des techniques, et le western contemporain. Il a notamment publié

ou codirigé *Fabriques du cinéma expérimental* (Paris Expérimental, 2014, avec Carole Contant), *Jean Epstein – Actualité et postérités* (PUR, 2016, avec Roxane Hamery), et *Gaston Bachelard et le problème-cinéma* (Mimésis, 2020). Il codirige la collection PUR-Cinéma aux Presses universitaires de Rennes.

Cet article envisage la postérité de formes de montage élaborées dans le champ de la cinématographie-attraction sur les pratiques d'avant-garde et expérimentales. Parallèlement au mouvement extensif qui caractérise le montage des films dans le cadre narratif-représentatif, certains cinéastes ont recouru au montage pour élaborer des formes filmiques fondamentalement intensives. Après avoir caractérisé les enjeux esthétiques de telles pratiques, on se penchera sur une forme intensive expérimentale dont on tâchera de montrer l'intérêt : le montage par compression.

Mots-clés : cinéma expérimental, cinéma non narratif, avant-garde, esthétique du cinéma, analyse filmique.

ÉRIC THOUVENEL, “*Composing, Compressing. Intensive Forms of Editing in Avant-Garde and Experimental Cinema*”

Éric Thouvenel is Professor of Film Studies at Paris Nanterre University. His research interests include experimental cinema, the epistemology of techniques, and the contemporary Western. He has notably published or co-edited Fabriques du cinéma expérimental (Paris Expérimental, 2014, with Carole Contant), Jean Epstein – Actualité et postérités (PUR, 2016, with Roxane Hamery), and Gaston Bachelard et le problème-cinéma (Mimésis, 2020). He co-edits the PUR-Cinéma collection at the Presses universitaires de Rennes.

This paper considers the posterity of certain forms of editing, developed in the field of the cinematography of attractions, on avant-garde and experimental film practices. Alongside the extensive movement that characterizes film editing in the narrative-representative broader sense, some filmmakers have considered editing as a tool to elaborate some fundamentally intensive film forms. After pointing the aesthetic issues of such practices, we will approach what could be an intensive experimental form of film, and will try to show its interest: compression montage.

Keywords: experimental cinema, non-narrative cinema, avant-garde, film aesthetics, film analysis.

Kelly F.W. EGAN, “*Towards a cinéma féminine. Quilting as a Form of Feminist Discourse*”

Kelly Egan is Associate Professor in Cultural Studies at Trent University whose work focuses on materiality and obsolescence, reimagining dead media through the

lens of contemporary art practices, and considering the story of a medium outside of its hierarchal, canonical and linear history. Her award-winning films have screened internationally, including at the Toronto International Film Festival, New York Film Festival, Edinburgh International Film Festival, Images Festival, amongst others.

In this essay, I propose we recognize an androcentric foundation in film studies and film production, and explore the structural possibilities for what I call *cinéma féminine* – a reimagining of “women’s work” like cooking, sewing, crafting, and quilting through new and innovative film practices. Using my first two film quilts *c: won eyed jail* (2005) and *Athyrium Filix-Femina (For Anna Atkins)* (2016) as examples, I suggest structuring and editing film using the patterns and visual language of quilting rather than devices that come from western literary traditions.

Keywords: feminism, film history, expanded cinema, montage theory, creating process.

Kelly F.W. EGAN, « *Vers un cinéma féminine. La courtepointe comme forme de discours féministe* »

Kelly Egan est professeure associée en études culturelles à l'université Trent. Son travail porte sur la matérialité et l'obsolescence, la réimagination des médias morts à travers le prisme des pratiques artistiques contemporaines, et la prise en compte de l'histoire d'un média en dehors de son histoire hiérarchique, canonique et linéaire. Ses films primés ont été projetés à l'échelle internationale, notamment au Festival international du film de Toronto, au Festival du film de New York, au Festival international du film d'Édimbourg et au Festival Images.

*Dans cet essai, je propose d'identifier un androcentrisme à l'œuvre dans les études cinématographiques et la production filmique, et d'explorer les possibilités offertes par un cinéma féminine – une réinjection de pratiques comme la cuisine, la couture ou l'artisanat, dans des pratiques filmiques innovantes. Prenant en exemple mes deux premiers films-courtepointes, *c: won eyed jail* (2005) and *Athyrium Filix-Femina (For Anna Atkins)* (2016), je suggère de penser le montage au prisme du langage visuel de la courtepointe plutôt que de traditions littéraires occidentales.*

Mots-clés : féminisme, histoire du cinéma, cinéma élargi, théorie du montage, processus de création.

Philippe BÉDARD, « *Trajectoires du montage à l'ère du numérique* »

Philippe Bédard est chercheur postdoctoral à l'Université McGill, où il travaille sur les enjeux d'incarnation et d'empathie en réalité virtuelle. Dans le cadre de son doctorat, Philippe s'est penché sur les rapports caméra-corps-espace dans l'histoire

des techniques de prise de vues au cinéma. Ses recherches l'ont également amené à travailler sur l'histoire des caméras, le cinéma numérique, la vidéodanse, les caméras GoPro, la production virtuelle et la réalité virtuelle. Avec Alanna Thain et Carl Therrien, il codirige présentement un ouvrage collectif intitulé *States of Immersion: Bodies, Media, Technologies* (Amsterdam University Press, à venir).

Cet article se penche sur deux formes de montage propres à l'ère du numérique. Les films interactifs et les installations vidéo multi-écrans nous permettent en effet de repenser la linéarité du montage cinématographique en faveur d'approches qui mettent en lumière d'autres dimensions de l'opération de montage. L'analyse d'œuvres interactives ou installatives permet de voir, d'une part, que le public joue désormais un rôle plus actif dans le montage d'un film et, d'autre part, que le souci de cohérence narrative nuit à l'exploration des possibilités du montage à l'ère du numérique.

Mots-clés : art numérique, cinéma élargi, œuvres interactives, théorie du montage, esthétique du cinéma.

Philippe BÉDARD, "*Trajectories of Editing in the Digital Age*"

Philippe Bédard is a postdoctoral researcher at McGill University, where he works on the issues of embodiment and empathy in the context of virtual reality exhibits. As part of his PhD, Philippe focused on camera-body-space relationships in filmmaking techniques throughout the history of cinema. His research has also led him to work on historical developments in camera technology, digital cinema, screendance, GoPro cameras, virtual production and virtual reality. With Alanna Thain and Carl Therrien, he is currently working on an edited collection titled States of Immersion: Bodies, Media, Technologies (Amsterdam University Press, forthcoming).

This article focuses on two forms of editing that are specific to the digital age. Interactive films and multi-screen video installations allow us to rethink the linearity of film editing in favor of approaches that highlight other dimensions of the editing process. More specifically, an analysis of interactive films or installation works allows us to see, on the one hand, that the public now plays a more active role in the editing of a film and, on the other hand, that the concern for narrative coherence hinders the exploration of the possibilities of editing in the digital age.

Keywords: digital art, expanded cinema, interactive works, montage theory, film aesthetics.