

QUESTIONS DE CINÉMA

Visage et Corps

Le corps est une préoccupation centrale dans la recherche en littérature, en sciences humaines et en art. La question de la représentation du corps est au cinéma essentielle : visage et corps sont autant des matériaux que des motifs cinématographiques.

La question conduit, dans les voies ouvertes par la recherche théorique et par la critique, à interroger les formes et les enjeux des représentations filmiques du visage et du corps. Elle peut se construire à travers un parcours dans l'histoire du cinéma ; elle peut s'appuyer sur des approches thématiques ou génériques ; elle peut se centrer sur un motif esthétique.

La question ouvre à l'exploration de cinématographies très diverses et à la prise en compte des évolutions technologiques, des nouvelles formes de représentation, de la circulation des nouvelles images entre les arts. Quelle qu'en soit l'orientation elle engage des questionnements d'ordre dramaturgique, esthétique, anthropologique et éthique, qui peuvent s'énoncer comme suit :

Qu'est-ce qu'un corps de cinéma ? Qu'est-ce qu'un visage de cinéma ?

Des stéréotypes aux figures les plus étranges, du réalisme à l'artifice, quels corps le cinéma donne-t-il à voir ?

Quelle est la part du visage et du corps dans la caractérisation du personnage et dans le jeu de l'acteur du film ? Le corps est-il seulement support du personnage, codifié par le récit, simple surface de signes ou le déborde-t-il ?

Comment le cinéma fabrique-t-il le visage et le corps ? Quelles relations crée-t-il de l'un à l'autre ? Quelles techniques, quelles stratégies filmiques, quels partis-pris esthétiques les mettent l'un et l'autre en valeur et/ou en perturbent la représentation ?

Dans quelle mesure le corps cinématographié s'affirme-t-il comme présence autonome distincte des autres matériaux filmiques ? Dans quelle mesure le corps résiste-t-il à la représentation ?

Jusqu'où peut aller la représentation du corps dans l'érotisme et dans la violence ? A quelles formes de censure, à quels interdits se heurte-t-elle ?

Quels sont les effets produits par le corps filmé sur le spectateur ? Comment le corps du spectateur s'implique-t-il dans la représentation des corps qu'il regarde ?

Quels sont les effets de la diversification et de la miniaturisation des écrans sur le corps filmé : quelles nouvelles esthétiques ? quels nouveaux rapports au spectateur ?

Quel statut l'image de synthèse confère-t-elle au corps ? Quels nouveaux questionnements induit-elle sur les liens entre corps et personnage, entre corps et décor ?

Que dit la manière de représenter le corps et le visage du contexte politique, social et culturel dans lequel elle s'inscrit ? Dans quelle mesure le visage et le corps filmés rendent-ils compte des contextes artistique, esthétique et technologique du film ?

Quels glissements s'opèrent dans l'histoire des représentations du visage et du corps, d'une forme filmique à l'autre, d'un genre cinématographique à l'autre, d'un contexte culturel à un autre, d'une aire géographique à l'autre, du cinéma à d'autres formes artistiques ?

Les deux éléments visage et corps étant dissociables, ces questionnements peuvent se décliner selon les pistes suivantes, qui sont autant de questions de cinéma.

Questions de cinéma en lien avec le Visage

Le visage. Le gros plan.

- Voir en gros plan : parcours dans l'histoire du cinéma
Le visage dans le cinéma muet : Griffith, Eisenstein, Dreyer, Murnau
Du visage classique idéalisé au visage sans fard, banal voire défilé du cinéma de la modernité.
- Le plan de visage : puissance dramaturgique et émotionnelle
Visage de femme et cinéma, deux notions inséparables
[Exemple *La Jolie* de Chris Marker, 1962]
Visage intensif, visage réflexif : les deux pôles du visage selon Gilles Deleuze
Cadrage du visage : incluant ou excluant l'espace autour du visage ; en gros plan, en très gros plan, isolant une partie (bouche de *Citizen Kane* de Welles ; œil du *Voyeur* de Powell...)
Visage et durée du plan : la force du plan long ; suspension ou avancée de l'action
Passage du temps : ellipses, surimpressions
Relation entre le plan de visage et le traitement du son : vibration, intensité, contrepoint
- Différences, hideurs, monstruosité : l'esthétique de la laideur, le sublime post-moderne; effets spéciaux – maquillages, trucages, morphing.
La figure du méchant
Le visage de l'horreur
[Exemples : Le cinéma expressionniste allemande ; le film gore]
Le visage de l'Autre dans le film de science-fiction
- Le gros plan dans le cinéma documentaire
Choix ou refus du plan long ; point de vue éthique du réalisateur

Le visage de la star

- Approche esthétique, historique et sociologique : s'attacher à quelques stars majeures de l'histoire du cinéma
- Un cas particulier : la construction du visage de Greta Garbo [analyse de Roland Barthes dans *Mythologies*, 1957]
- La question du star-système dans un moment particulier de l'histoire du cinéma : la star à l'époque du muet ; Hollywood ; le star-système en France ; les nouvelles stars...

Le rôle de la lumière dans la mise en scène du visage

- Approche dramaturgique et esthétique
- Ombre et lumière ; influence des peintres sur le travail des chefs opérateurs :
Karl Freund ; Henri Alekan ; Raoul Coutard ; Sacha Vierny; Freddie Young ;
Nestor Almendros ; Philippe Rousselot ...
- Le visage comme source de lumière dans le plan : l'exemple du cinéma de Philippe Garrel

Le visage en contexte

- Exploration du visage dans la filmographie d'un auteur :
Ingmar Bergman
John Cassavetes
Pedro Almodovar
James Gray
- Eléments de la mise en scène du visage assignables à une esthétique, à une époque, à une aire géographique et culturelle

- Visages de l'autre, autres visages : reconnaissance et différenciation des visages dans les films des cinématographies éloignées dans l'espace et dans le temps.
[les cinémas d'Afrique ; les cinémas d'Asie ; le cinéma des origines]

Visage et intériorité

- Le visage comme lieu de production des émotions et comme lieu de projection des affects du spectateur ; visage exposé, mis à nu, visage caché, en retrait
- L'expression des émotions par la mise en scène du visage : cadre, profondeur de champ, lumière, jeu d'acteur, circulation d'un visage à l'autre, articulation champ et contrechamp, musique, bruits
- Visages entre eux : sens et effets du montage (plan unique et/ou champ/contrechamp) ; relation image et cadrage du son
la scène intime ; la tension ; l'affrontement
- Les larmes : quelle représentation filmée des larmes ? versées, cachées, suggérées ...

[Exemples : La peur dans *Les Yeux sans visage* de Franju (1960) ; les larmes dans *Mirage de la vie* de Sirk (1959) ou *Vivre sa vie* de Godard (1962) ; le danger dans *La nuit nous appartient* de James Gray (2007) ; la mélancolie dans *Melancholia* de Lars Von Trier (2011)]

Le regard

- Fonction filmique du regard :
Structuration de l'espace diégétique en fonction du regard d'un personnage
Identification du spectateur au personnage
- La direction des regards :
Articulation des plans entre eux à partir d'un regard : axes ; raccord de regard et champ contre-champ
Echange et circulation des regards : regards qui se croisent, regards qui ne se voient pas ; profondeur de champ, rythmes (montage, musique)
- Le cas particulier du regard à la caméra :
[Bergman *Monika* (1953) ; Truffaut *Les 400 coups* (1959) ; Godard *A bout de souffle* (1960)]

D'un visage à l'autre :

- Echos, correspondances, ressemblances, dialogue
[Exemples : Hitchcock *Vertigo* (1958) : le motif du même ;
Godard *Vivre sa vie* (1962) et Dreyer *Jeanne d'Arc* (1928) : montage
en raccord regard de gros plans de Nana-Anna Karina et Jeanne d'Arc-Falconetti]
- Référents filmiques, plastiques et culturels dans la construction du visage
[Exemples : Anna Karina dans *Vivre sa vie* de Godard (1962) et Louise Brooks dans *Loulou* de Pabst (1928) ; Terry Gilliam *Brazil* et la satire du visage hollywoodien]

Bibliographie

ALEKAN Henri, *Des lumières et des ombres*, Librairie du collectionneur, 1991.
AUMONT Jacques *Du visage au cinéma*, Cahiers du cinéma-Editions de l'Etoile, 1992.
DELEUZE Gilles *Cinéma 1. L'image-mouvement* (Chapitre 6), Editions de Minuit, octobre 1983.
MORIN Edgard *Les stars*, Seuil, 1957
VINCENDEAU Ginette *Les stars et le star-système en France*, L'Harmattan, 2008 ; *Jean Gabin, Anatomie d'un mythe*, Nouveau Monde éditions, 2006
BRESCHAND, Jean, Article « Visage » in *Dictionnaire de la pensée du cinéma*, DE BAEQUE, Antoine et CHEVALIER, Philippe, dir.

Questions de cinéma en lien avec le Corps

Le corps de l'acteur

- La star : figures de stars ; corps masculins, corps féminins ; idéalisation des corps
- La persona d'un acteur, d'une actrice
- La direction d'acteur : l'esthétique hollywoodienne ; le cinéma moderne et sa conception nouvelle du travail de l'acteur
[Exemples : le néo-réalisme italien; la nouvelle vague en France; l'Actors Studio; la mise en scène dans les films de Cassavetes]
- Le corps et son époque : caractérisation d'une époque, d'un espace social et culturel ; liens entre la mutation des corps au cinéma et celle des apparences au sein de la société
- Artifice et effet de naturel : les corps ordinaires du cinéma moderne, le choix d'acteurs non professionnels
[Exemples : le cinéma néo-réaliste ; le cinéma de Ken Loach ; le cinéma de Bruno Dumont ; le cinéma de Béla Tarr]
- Le corps de cinéma au prisme des études de genre : éclairages apportés par les *gender* et les *queer studies* à la représentation des corps dans l'histoire du cinéma

Le corps filmant

- Traces de la présence du corps du cinéaste dans le film : intrusion de parties du corps dans le cadre ; mouvements du champ ; voix ; les apports de la technologie - la caméra portée 16 mm synchrone ; « petites caméras » et vidéo - et les nouveaux gestes créateurs : image tremblée ; flou ; ruptures de montage...
[Exemples : Le cinéma documentaire : Jean Rouch *Moi un noir* (1958), *Jaguar* (1967) *Chronique d'un été* (1961) ; Marker *Le joli Mai* (1963); le cinéma d'Alain Cavalier]
- Les effets de la caméra portée dans le cinéma de fiction :
[Exemples : Le cinéma de Cassavetes ; le manifeste du Dogme chez les réalisateurs danois ; le cinéma des frères Dardenne (*Rosetta* (1999) ...)
- Relations entre cinéaste, chef opérateur, cadreur

Matière du corps cinématographique

- Volume et présence du corps dans le décor :
Le rôle de la couleur et de la lumière
La profondeur de champ
La 3D, les effets spéciaux
- La peau : le rôle de la lumière dans la construction de la texture, de la stylisation et de l'expressivité de la peau ; couleurs de peau ; découverte du travail de quelques grands chefs opérateurs
[Exemples : Resnais *Hiroshima mon amour* (1959) ; Stephen Frears *My Beautiful Laundrette* (1985) ; Claire Denis *Chocolat* (1988) ; Chéreau *La Reine Margot* (1993) ; *Intimité* (2001) ; Mahamat-Saleh Haroun *Abouna* (2002) ; Pascale Ferran *Lady Chatterley* (2006)]
- Corps immatériel : le corps dégagé des lois physiques ; le corps fantomatique; le corps invisible
[Exemples : James Whale *L'homme invisible*, 1933 et John Carpenter *Les Aventures d'un homme invisible* 1992]
- Anatomie : l'intérieur du corps ; les matières corporelles
[Exemple : le cinéma de David Cronenberg : *Vidéodrome* (1979), *La mouche* (1986)]

- Absorption du corps dans le cadre : silhouette ; ombre ; surexposition ; net et flou
[Exemples : le cinéma expressionniste allemand ; le film noir ; le cinéma de Philippe Grandrieux (*Sombre*, 1998) ; Jonathan Glazer *Under the skin* (2013)]
- Le corps dans le cinéma post-numérique : corps réels, corps virtuels, interactions entre le corps de l'acteur et son avatar numérique
[Exemples : *Matrix* de Wachowski (1999) ; *Avatar* de James Cameron (2009)]

Corps, espace, rythme

- Cadrage du corps : disposition du et des corps dans l'espace (de près, de loin ; grand et petit ; champ et hors-champ ; angles de prise de vue ; focale et profondeur de champ) ; découpage et fragmentations diverses du corps par le cadrage
[Exemples : l'effet Schüfftan dans *Metropolis* de Fritz Lang (1922) ; les corps des acteurs parmi les visages de pierre du Mont Rushmore dans *La mort aux trousses* d'Hitchcock (1959)]
- Corps et rythme : comment le corps par sa matérialité impose un rythme et une durée : statisme et mouvement ; postures et déplacements de l'acteur dans le décor
[Exemple : le cinéma de Mizogushi ; le cinéma de Jean Rouch : *Moi un noir* (1958), *Jaguar* (1967) ; le cinéma de Pasolini : *Œdipe-Roi* (1967), *Médée* (1970) ; Wachowski *Matrix* (1999)]
- Le cas particulier du corps dansant : scénographie, chorégraphie, dispositif filmique; corps et gestes des acteurs dans le plan; montage
[Exemples : la comédie musicale ; le film expérimental : Norman Mac Laren *Pas de deux* (1968) ; Michael Powell *Les chaussons rouges* (1948) ; Darren Aronofsky *Black Swan* (2011)]

Totalité et fragmentation

- Découpage et fragmentations diverses du corps : main ; yeux ; bouche ; dos ; jambes ; pied ; sexe ...
- Corps fragmenté : construction et effets filmiques : articulation champ et hors-champ ; dynamique du montage, continuité et discontinuité ; effets spéciaux
[Exemples : Méliès: *Un homme de têtes* (1898) ; le corps morcelé dans le cinéma de Cassavetes]
- Gestes : le geste comme caractérisation d'un personnage et expression d'émotions; montage et morcellement des gestes ; gestes d'acteurs et jeu sur les référents
- Matières corporelles : larmes, sang, sperme, sueur

Corps caché, corps exposé

- Couvrir et découvrir le corps : vêtements, parures, maquillage, masques, tatouages, peintures corporelles ; mode et cinéma ; influences de l'art et en particulier du Body-art
[Exemples : Robert Altman *Prêt à porter* (1994) ; Peter Greenaway *The pillow book* (1996)]
- Corps érotisé, présence charnelle et nudité, sexualité : le pouvoir du hors-champ
[Exemples : Bunuel *L'âge d'or* (1930) ; *Belle de jour* (1967); King Vidor, *Gilda* (1945) ; Tay Garnett *Le facteur sonne toujours deux fois* (1946) ; Pasolini *Théorème* (1968) ; Nagisa Oshima *L'empire des sens* (1976) ; Kubrick *Eyes wide shut* (1998) ; Patrice Chéreau *Intimité* (2001) ; Pedro Almodovar *Parle avec elle* (2002) ; Pascale Ferran *Lady Chatterley* (2006)]

- Du corps masqué au corps invisible
[Exemples : James Whale *L'homme invisible*, 1933 et John Carpenter *Les Aventures d'un homme invisible* 1992 ; Robert Montgomery *La dame du lac* (1947) ; les corps absents dans le cinéma de Marguerite Duras (*Césarée, India Song...*) ; le corps matériau filmique déformé dans le cinéma de Patrick Bokanovski (*L'ange* 1982)]
- Corps en reflet : surfaces réfléchissantes et profondeur de champ ; ombre et lumière
[Exemples : le miroir dans les films d'Orson Welles *Citizen Kane*, *La splendeur des Amberson*, *La dame de Shanghai*]
- Apparences trompeuses :
[Exemples : les protagonistes effrayants dans le cinéma de Jacques Tourneur ; les fantômes dans le cinéma japonais de Mizogushi à K.Kurosawa]
- Les fonctions triviales du corps :
[Exemples : l'excès d'ingestion dans Marco Ferreri *La grande bouffe*, 1973 ; le personnage aux toilettes : Godard *Le Mépris* (1963) *Adieu au langage* (2014) ; Bunuel *Le charme discret de la bourgeoisie* (1972) ...]

Le corps à l'épreuve

- Corps malade
[Exemples : Ingmar Bergman *Cris et chuchotements* (1972) ; Hervé Guibert *La pudeur et l'impudeur*, 1992 ; Denis Gheerbrant *La vie est immense et pleine de dangers* (1995)]
- Corps mutilé:
[Exemples : les cinéastes américains face à la guerre du Vietnam: Dalton Trumbo *Johnny got his gun* 1971; Michael Cimino *Voyage au bout de l'enfer*, 1978 ; Coppola *Apocalypse now* ,1979]
- Corps violenté :
Figures : l'esclave ; le soldat ; le boxeur
Violences diverses infligées au corps : coups, blessures, tortures
[Exemples : Hitchcock *Psycho* (1960) ; Scorsese *Taxi driver* (1976) ; le cinéma de Quentin Tarentino ...]
- Corps mourant, corps mort
[Exemples : Cocteau *Orphée* (1950) ; Welles *Othello* (1952) ; Héros et héroïnes sublimes du cinéma hollywoodien ; Michael Powell *Peeping Tom* (1960) ; Wim Wenders *Nick's movie* (1980) ; le cas limite : Stan Brakhage, *The act of seeing with one's own eyes* (1971)]

Difformité, déformations

- Le corps hors norme voire monstrueux :
[Exemples : Tod Browning *Freaks*, 1932 ; David Lynch *Elephant Man*, 1980 ; Fellini *Roma* ,1972]
- Extensions du corps, hypertrophie d'un membre, intrusion d'un objet dans le corps ...
[Exemples : le cinéma de Cronenberg ; le film d'horreur]

Le corps comique

- Expressivité, résistance physique, malléabilité du corps dans le cinéma comique : cette approche permet de travailler sur quelques grands auteurs du burlesque et d'interroger leur postérité. [Chaplin, Keaton, Tati]

La créature étrange : fantômes, fées, lutins, génies, androïdes, créatures hybrides, créature-machine, cyborgs ; créatures maléfiques : vampires, zombies, aliens... ..

- Le corps incorporel, le corps invisible
- Le corps monstrueux, le corps prolongé
- Humain et animalité
- Les démiurges et leurs créatures
- Les effets spéciaux, entre manipulation du corps et manipulation de l'image : maquillages, animatronique, maquettes, trucages, morphing, incrustations...

Fritz Lang *Metropolis* (1927)
Jean Cocteau *La belle et la bête* (1945)
Kenji Mizogushi *Contes de la lune vague après la pluie* (1953)
Romero *La nuit des morts-vivants* (1968)
Ridley Scott *Alien* (1979) ; *Blade Runner* (1982)
Spielberg *E.T.* (1982)
Yeon Sang-ho *Dernier train pour Busan* (2016)

La créature hybride dans les sagas hollywoodiennes :
Star Wars de Georges Lucas, *Terminator* et *Avatar* de James Cameron, *RoboCop* de Paul Verhoeven

Le fantôme dans le cinéma de Kiyoshi Kurosawa : *Kairo* (2000), *Real* (2013),
Vers l'autre rive (2015)

- Autour du *Dracula* de Bram Stoker
Murnau *Nosferatu* (1922) ;
Tod Browning *Dracula* (1931) ;
Polanski, *Le bal des vampires*, 1967 ;
Coppola, *Dracula* (1992)
- Autour du Frankenstein de Mary Shelley :
James Whale *Frankenstein* (1931) ; *La fiancée de Frankenstein* 1935) ;
Kenneth Branagh *Mary Shelley's Frankenstein* (1994)

Métamorphoses

- Du spectaculaire de la transformation physique à la mutation des images : parcours dans l'histoire du cinéma
- Les effets spéciaux, entre manipulation du corps et manipulation de l'image : maquillages, animatronique, trucages, morphing, incrustations...
- Le principe du snatching

- Adaptations du roman de Stevenson *Le cas étrange du Docteur Jekyll* :
Ruben Mamoulian *Docteur Jekyll et Mr.Hyde* (1932) ;
Fleming *Docteur Jekyll et Mr.Hyde* (1941) ;
Renoir *Le testament du Docteur Cordelier* (1959) ;
Jerry Lewis *Docteur Jekyll et Mister Love* (1963) ;
Frears *Mary Reilly* (1995)]]
- Maurice Tourneur *La Féline* (1931)
- Jack Arnold *L'homme qui rétrécit* (1957)
- Abel Ferrara *Body Snatchers* (1993)
- Christophe Honoré *Métamorphoses* (2015)

Corps au travail

En particulier la figure de l'ouvrier dans la fiction

Chaplin *Les temps modernes* (1936)
John Ford *Les raisins de la colère* (1938) ; *Quelle était verte ma vallée* (1941)
Carné *Le jour se lève* (1939)
De Sicca *Le voleur de bicyclette*(1948)
Laurent Cantet *Ressources humaines* (1999)
Dardenne *Rosetta* (1999) ; *Le fils* (2002)
Djibril Diop *La petite vendeuse de soleil* (1999)
James Gray *The yards* (2000)

Un personnage d'ouvrier, un acteur : on peut s'attacher à la figure de l'ouvrier dans le cinéma français telle que l'a incarnée Jean Gabin

On confrontera ces représentations à celles de documentaires comme par exemple

La sortie des usines Lumière (1895)
Dziga Vertov *L'homme à la caméra* (1928)
Denis Gheerbrant *Et la vie* (1991)
Wang Bin *A l'ouest des rails* (2002)

Bibliographie

- AUMONT, Jacques (dir.), *L'invention de la figure humaine : le cinéma : l'humain et l'inhumain. Conférences du Collège d'histoire de l'art cinématographique 1994-1995*, Paris, Cinémathèque Française, 1995.
- AMIEL, Vincent. *Le Corps au cinéma : Keaton, Bresson, Cassavetes*. Paris, PUF, 1998
- BELLOUR, Raymond, *Le corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités*, Paris, P.O.L 2009
- BRENEZ, Nicole, *De La Figure en général et du corps en particulier : l'invention figurative au cinéma*, Bruxelles , De Boeck Université, Arts et cinéma, 1998.
- DE BAEQUE, Antoine, “ Le lieu à l'oeuvre. Fragments pour une histoire du corps au cinéma”, *Vertigo*, 1996
- DELEUZE, Gilles, *Cinéma2. L'image-temps*, Paris Editions de Minuit, 1985
- GRUNERT, Andréa (dir.) *Le corps filmé*, Cinémaction, n°121, 2006
- NACACHE, Jacqueline, *L'acteur de cinéma*, Nathan, Paris, 2003.
- B.ANDRIEU & L. JULLIER, dir, *Corps* n°9, *Corps et sciences sociales - Corps de cinéma : « Un corps de cinéma. Comme les autres et comme aucun autre »*, CNRS éd., 2011
- THIÉRY Natacha, Article « Corps » in *Dictionnaire de la pensée du cinéma*, DE BAEQUE, Antoine et CHEVALIER, Philippe, dir.