

Introduction à l'histoire du cinéma

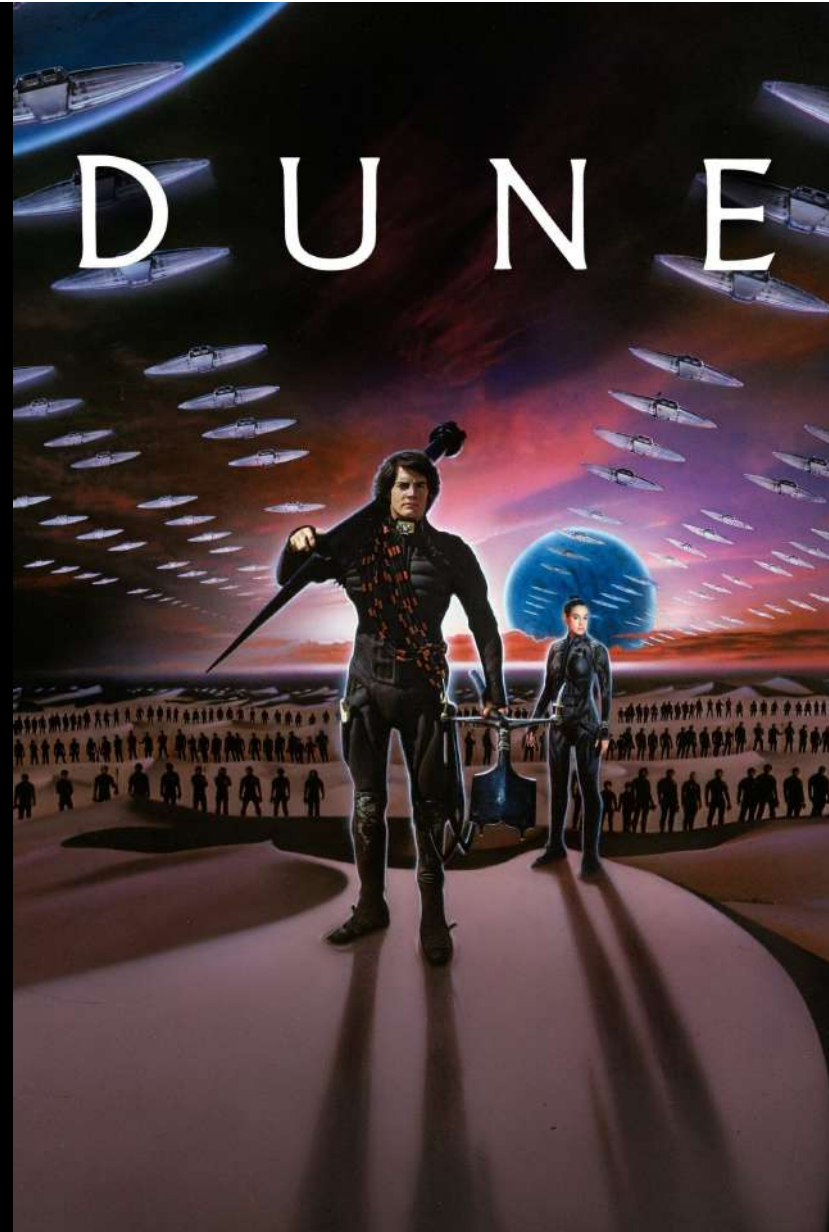

**Séance du 25 septembre
2024**

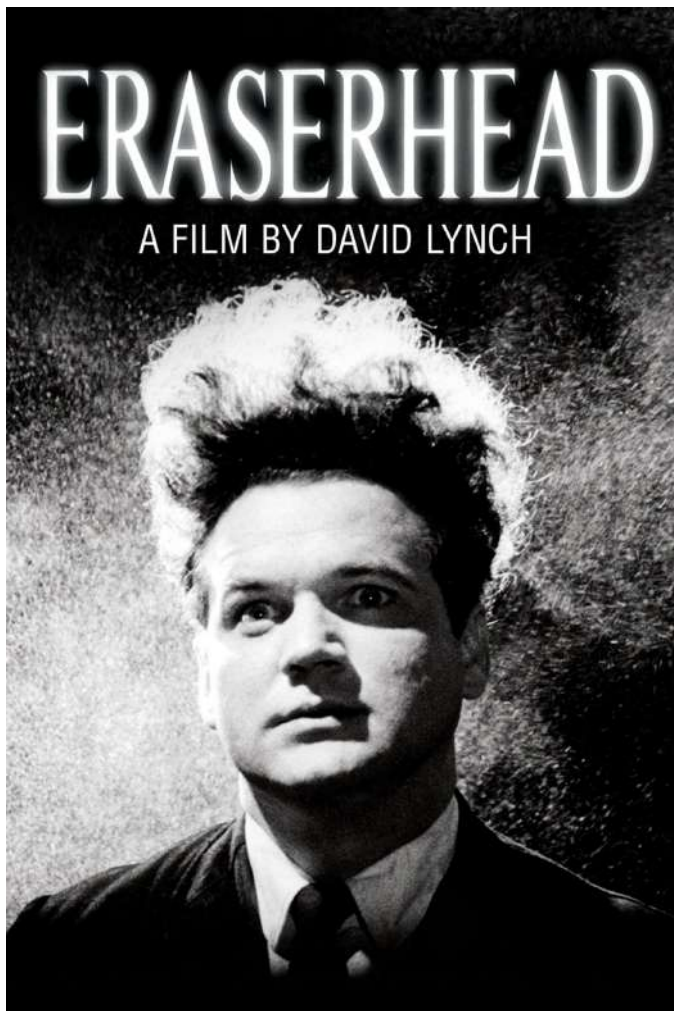
SÉANCE INTRODUCTIVE

Prof. Alain Boillat

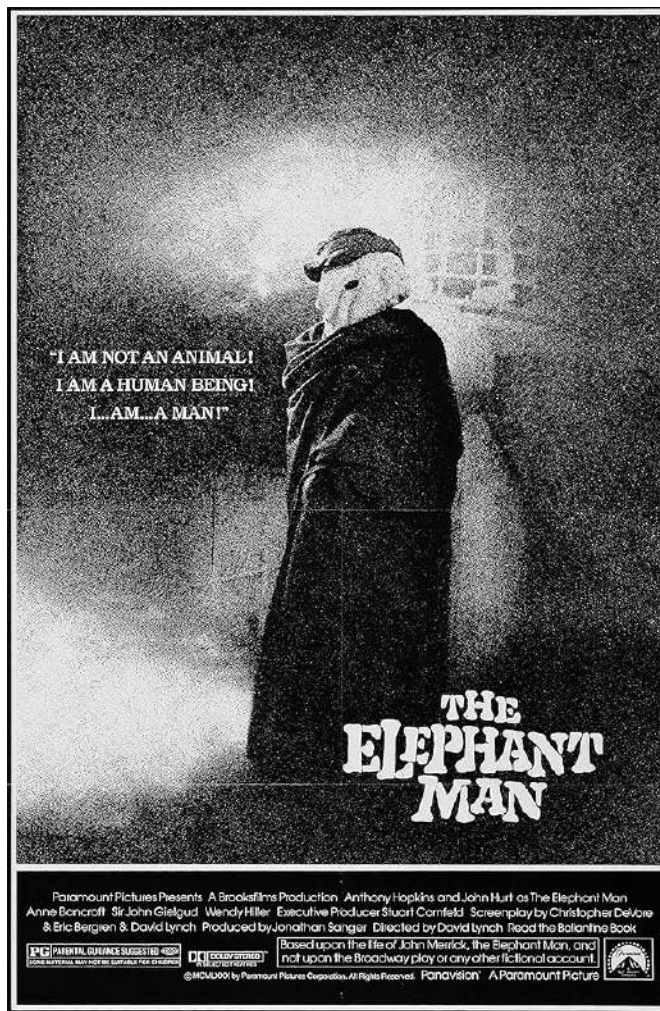
DUNE

David Lynch

1977

1980

1997

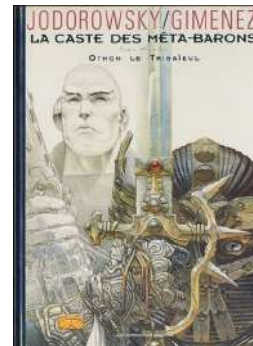
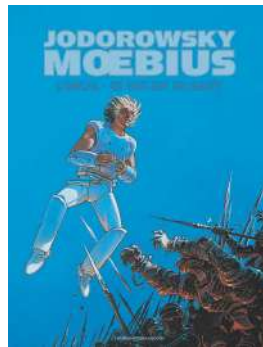
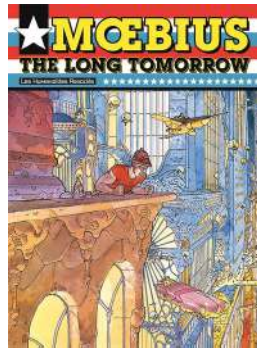
2001

La SF à l'ère de la contre-culture

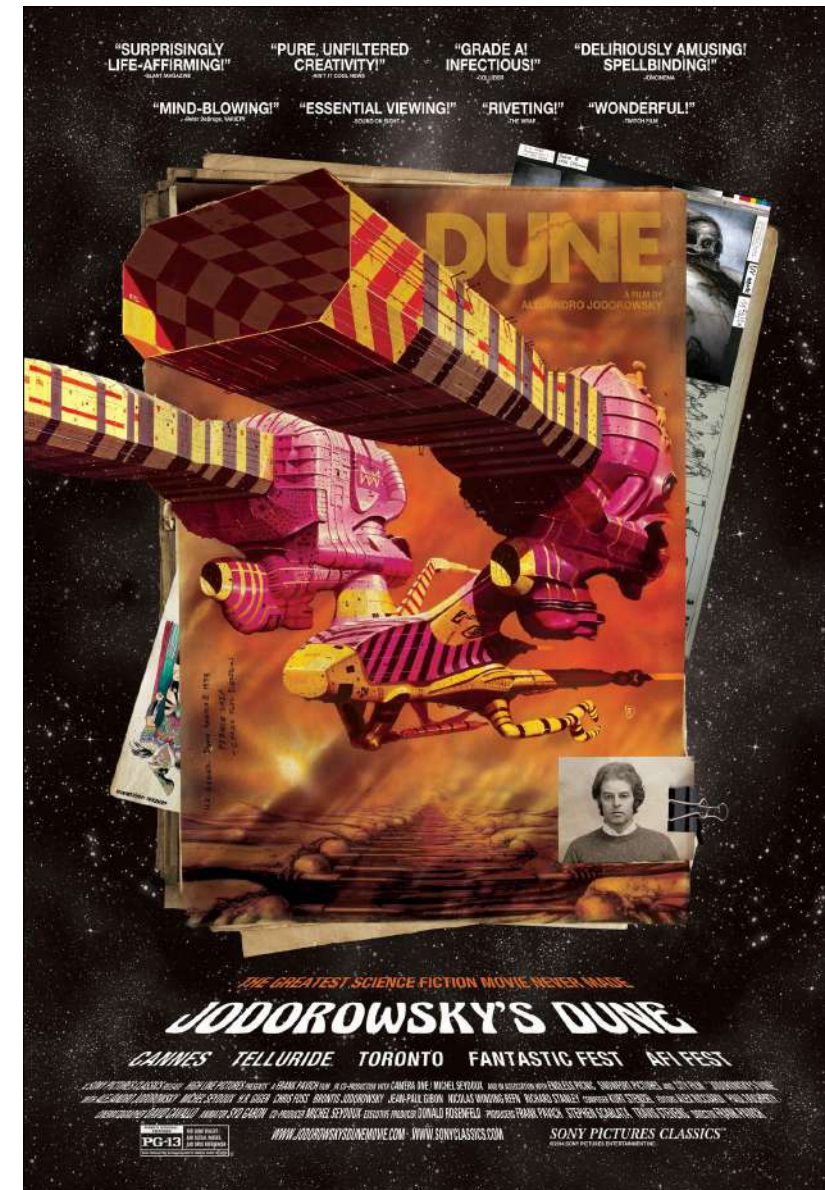
Le projet (non abouti, pré-production 1973-1977) de *Dune*, adaptation du roman homonyme de Frank Herbert (1965) par **Alejandro Jodorowsky**, produit par le Français Michel Seydoux, regroupait trois futurs collaborateurs d'*Alien* :

Dan O'Bannon, Hans-Ruedi Giger et Moebius (Jean Giraud)

Les Humanoïdes Associés, éditeur de BD fondé en 1974 par Moebius, Druillet, Dionnet et Farks (magazine: *Métal Hurlant*).

H.R. Giger, plasticien, sculpteur, graphiste et illustrateur suisse

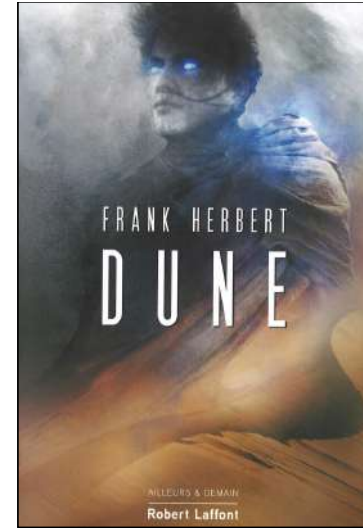

L'entrée dans la (science-)fiction: construire un monde, déterminer un genre

« The beginning is a very delicate time »
(Irulan, interprétée par Viginia Madsen)

C'est à l'heure du commencement qu'il faut tout particulièrement veiller à ce que les équilibres soient précis. Et cela, chaque sœur du Bene Gesserit le sait bien. Ainsi, pour entreprendre cette étude de la vie de Muad'Dib, il convient de le placer tout d'abord en son temps, en la cinquante-septième année de l'Empereur Padishah, Shaddam IV. Il convient aussi de bien le situer, sur la planète Arrakis. Et l'on ne devra pas se laisser abuser par le fait qu'il naquit sur Caladan et y vécut les quinze premières années de sa vie : Arrakis, la planète connue sous le nom de Dune restera sienne à jamais.

*Extrait du Manuel de Muad'Dib,
par la Princesse Irulan.*

Durant la semaine qui précéda le départ pour Arrakis¹, alors que la frénésie des ultimes préparatifs avait atteint un degré presque insupportable, une vieille femme vint rendre visite à la mère du garçon. Paul.

C'était une douce nuit. Les pierres anciennes du Castel Caladan qui avaient abrité vingt-six générations d'Atréides étaient imprégnées de cette fraîcheur humide qui annonçait toujours un changement de temps.

La vieille femme fut introduite par une porte dérobée et conduite jusqu'à la chambre de Paul par le passage voûté. Pendant un instant, elle put le contempler dans son lit. Il ne dormait pas ; à la faible lueur de la lampe à suspenseur qui flottait près du sol, il distinguait à peine cette lourde silhouette immobile sur le seuil et celle de sa mère, un pas en arrière. La vieille femme était comme l'ombre d'une sorcière ; sa chevelure était faite de toiles d'araignée qui s'emmêlaient autour de ses traits obscurs ; ses yeux étaient comme deux pierres ardentes.

« N'est-il pas bien petit pour son âge, Jessica ? »

La voix sifflait et vibrait comme une balisette mal accordée. Et la douce voix de contralto de la mère de Paul répondit : « Il est

1. Se reporter au *Lexique de l'Imperium*, à la fin de l'ouvrage. (N.d.É.)

TIMOTHÉE REBECCA OSCAR JOHN STELLAN DAVE STEPHEN CHANG SHARON
CHALAMET FERGUSON ISAAC BRODIN SKARSGÅRD BAUTISTA MCKINLEY HENDERSON ZENDAYA CHEN DUNCAN-BREWSTER RAMPLING MÓNICA BARDEM

AU-DELÀ DE LA PEUR, LE DESTIN ATTEND

DUNE

LEGENDARY

IMMERSIVE IN Dolby Cinema REALD 3D IMAX

WARNER BROS.

TIMOTHÉE REBECCA JOHN ASHIA FLORENCE DAVE CHRISTOPHER LÉA SOBHLEA
CHALAMET ZENDAYA FERGUSON BRODIN BUTLER PUGH BAUTISTA WALKEN SEYDOUX YAKOUB SKARSGÅRD RAMPLING BARDEM

DUNE

DEUXIÈME PARTIE

AU CINÉMA LE 28 FÉVRIER

LEGENDARY WARNER BROS.

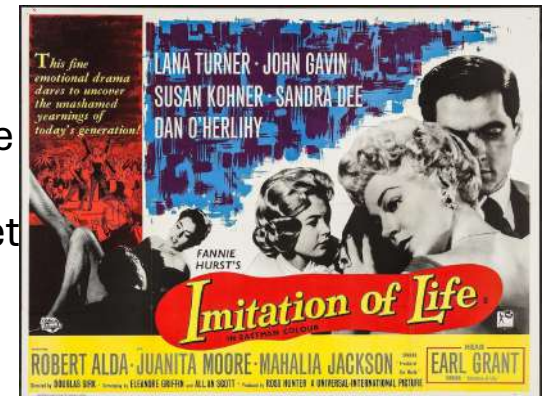
DUNE (1984)

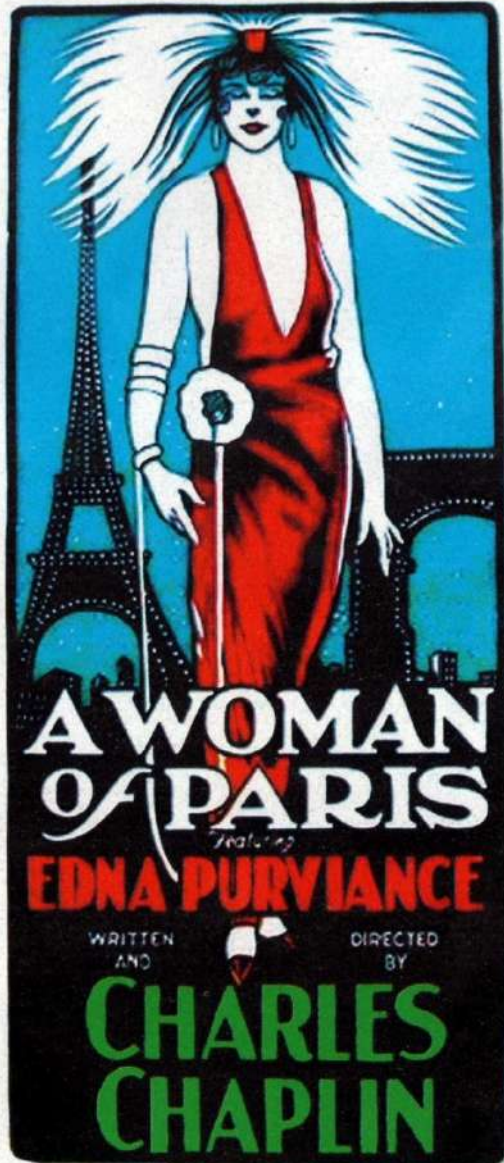
Mélodrame

« Il met en scène des personnages types qui se débattent au cœur d'une intrigue violente ponctuée d'in vraisemblables coups du sort. Le pathétique étant le moteur qui anime le drame, on a étendu la notion de mélodrame au domaine distinct du drame sentimental plaisamment désigné par les Américains *tear-jerker* (« tire-larmes »).

[...] c'est aux Etats-Unis que le mélodrame rencontra ses premiers maîtres avec Cecil B. DeMille, David Wark Griffith, Henry King et Frank Borzage. [...] Charlie Chaplin inscrivit ses premiers films graves dans le mélodrame, tissant avec efficacité les fils du comique et du pathétique avant de réaliser un vrai mélodrame avec *L'Opinion publique*.

[...]
Mirage de la Vie (1958) de Douglas Sirk est l'exemple même du *tear-jerker* agaçant mais séduisant par la fréquente somptuosité de sa mise en scène et par la richesse de son information sur la vie quotidienne aux Etats-Unis. Deux femmes s'y croisent: l'une, blanche, est actrice et égocentrique (Lana Turner) [...], l'autre, noire, est sa servante très dévouée; toutes deux rencontrent bien des difficultés avec leur fille respective. »

A Woman of Paris (L'Opinion publique, 1923)

Mélodrame, sans présence du burlesque

Seul film de la filmographie de Chaplin dans lequel il ne joue pas (ou du moins pas de manière reconnaissable)

Premier film réalisé par Chaplin sans Charlot ⇒ [cours sur le burlesque du 16.10](#)

Réalisation sans scénario

Avec Adolphe Menjou et Edna Purviance (actrice dont c'est la 35ème collaboration avec Chaplin, dès *A Night Out*, 1915)

« Chez Chaplin, la comédie s'était toujours appuyée sur l'image suggérée, la métaphore et la similitude [...]. Menjou a décrit comment Chaplin avait élargi la portée du symbolisme de l'image pour s'adapter aux besoins du drame. [...]

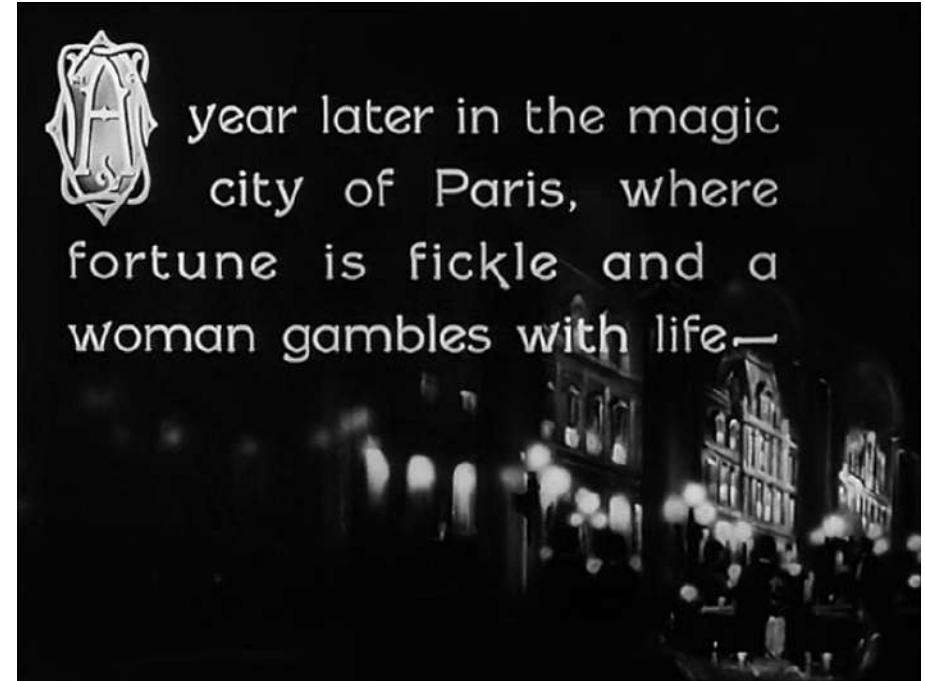
Peu de films ont joui d'un accueil aussi enthousiaste dans la presse. [...] Comme l'ont souligné la plupart des critiques, il n'y avait rien de très original dans l'intrigue, mais le public de l'époque fut saisi par la nouveauté des personnages qui n'observaient aucune règle du drame cinématographique. L'héroïne n'est pas meilleure qu'elle devait être; le méchant était aimable, charmant, généreux et attentif; le héros était un faible dominé par sa mère et toute la tragédie provenait de la stupidité et de l'égoïsme des parents [...]. [...] **En inaugurant un nouveau genre de comédie de mœurs, *L'Opinion public* ouvrait la voie à Ernst Lubitsch.** »

David Robinson, *Chaplin, sa vie, son art*, Paris, Ramsay, 1987 [1985], p. 208 et 211.

⇒ séance du 20.11: *Sérénade à trois (Design for Living, Ernst Lubitsch, 1933)*

Objets et suggestion

« Les plans vont désormais s'insérer dans le récit à l'exacte mesure de leur nécessité. Chaplin n'use jamais – ou presque – de la prise de vue mobile. Aucune place pour le superflu. [...] Plus encore que dans les films de Charlot où le personnage impose une certaine insistance, ce qui frappe dans *L'Opinion publique*, c'est, en dépit de la brièveté de ces plans, l'éloquence, la précision de leur portée psychologique. On en a un exemple-type avec l'image de la famille qui passe sous les fenêtres de l'appartement, quand Marie reproche à son amant leur célibat. Un plan très bref ; et tout est dit avec une cruauté impitoyable.

Toute cette partie du film ne répond à rien de ce que l'on pourrait appeler une action ; elle ne vise qu'à révéler des caractères, par des notations précises, exactes, d'une finesse psychologique qui doit aussi beaucoup au jeu des interprètes. [...] Toutes les scènes dans l'appartement de Pierre Revel [Adolphe Menjou] sont menées avec un tact, avec une légèreté qui enchantent et toujours par le biais du raccourci suggestif. »

La fonction narrative et symbolique des objets

Retour momentané aux motifs de l'univers (burlesque) chaplinien

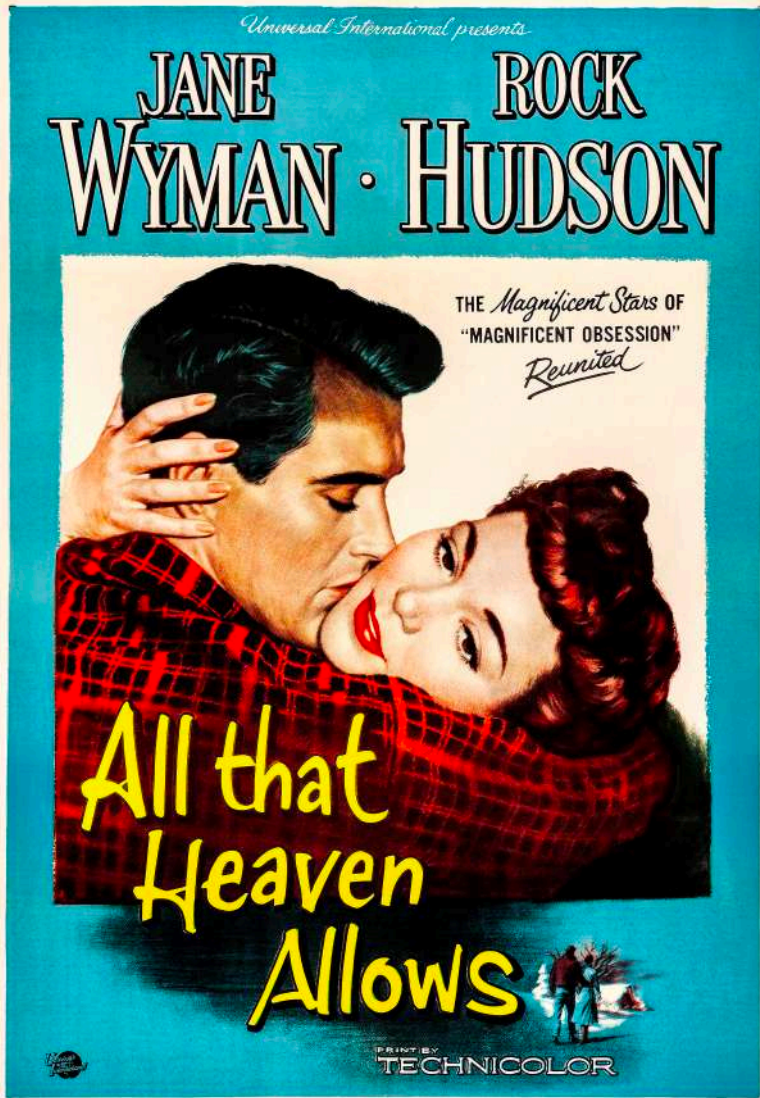

"By the way, whatever
became of Marie St. Clair?"

Douglas Sirk et le mélodrame
(studio Universal)

1955

***All that Heaven Allows* (*Tout ce que le ciel permet*, 1955): le futur amant initialement hors-champ (« invisibilité » sociale du jardinier)**

Focalisation sur le statut d'une mère trentenaire
veuve appartenant à la bourgeoisie d'une petite de
la côte est, confronté à l'intolérance de ses enfants
et de la bonne société

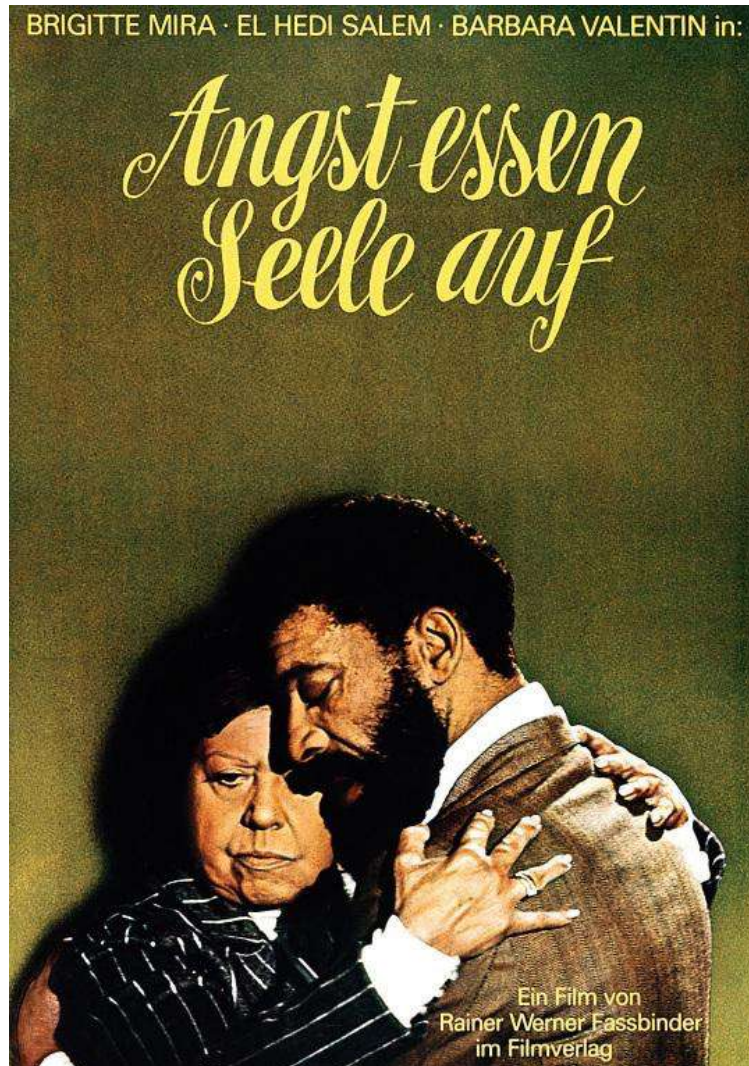

All that Heaven allows: exacerbation des émotions par le
Technicolor

***All that Heaven
allows: revers
mélodrammatique
du destin***

Un héritage revendiqué par
Rainer Werner Fassbinder:
Angst essen Seele auf – *Tous
les autres s'appellent Ali*
(RFA, 1974) → [séance du
16.04.2025 \(Nouveau cinéma
allemand\)](#)

Inspiration de Sirk: *Far from Heaven* (2002),
de Todd Haynes, pastiche de *All that Heaven Allows*

A scenic autumn street scene with trees and a path. The image shows a paved road lined with trees displaying vibrant yellow and orange autumn foliage. A few people are walking on the path, and a car is visible in the distance. The overall atmosphere is peaceful and seasonal.

Executive Producers

John WELLS

Eric ROBISON

John SLOSS

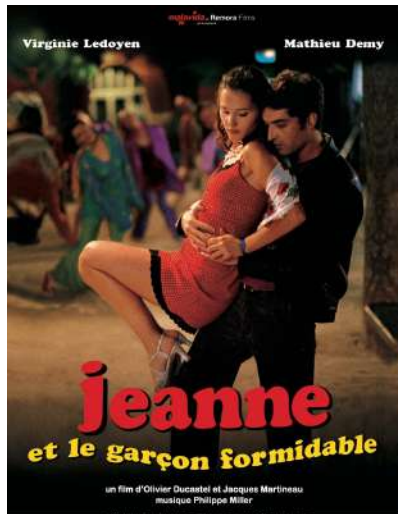
Un mélodrame coloré en
chanson

Le chant au cinéma – la filiation de Jacques Demy

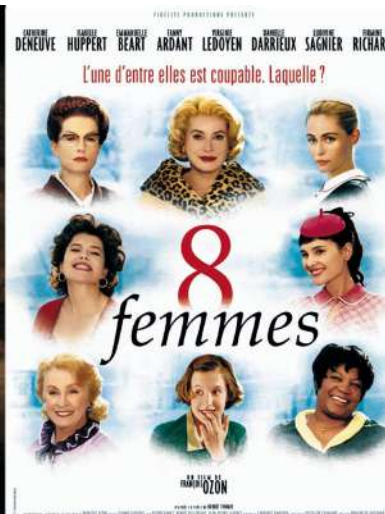

Epoque de la Nouvelle Vague

Des références à la comédie musicale dans *Une femme est une femme* de Godard (1961)

1998

2002

2007

1963 – Palme d’or à Cannes en 1964

Film **intégralement chanté** – **dialogues rimés** de Demy (comme plus tard *Une chambre en ville*, 1983); convention posée dans le pacte de lecture avec le spectateur, **les airs chantés font progresser l’action** (ne la suspendent pas), la plupart des récitatifs sont modulés sur le **débit naturel de parole**, et les expressions utilisées sont des mots de tous les jours

Enchantement du quotidien par le chant, le rythme, les couleurs

Genre mélodramatique

Tournage en **extérieurs** à Cherbourg: ville portuaire française, comme Nantes pour *Lola* (1961) et *Une chambre en ville* ou Rochefort pour *Les Demoiselles...*; le port, un espace paradoxalement clos

Compositeur: **Michel Legrand** (musique préexistant au tournage)

Une forme de désinvolture « Nouvelle vague »: **ellipse abrupte, saute dans le ton, regards à la caméra, exhibition de la facticité** (stylisation vs réalisme),...

[L]e contraste paradoxal entre l'artificialité de la création et la spontanéité émotionnelle de la réception n'en est d'ailleurs paradoxalement pas un puisque, et c'est en cela que réside la génialité de l'œuvre, c'est l'exacerbation de l'artificialité même de la facture et de la forme stylistique qui suscite, crée et amplifie suprêmement l'émotion elle-même. (p.7)

« Il s'agissait [...] de trouver la formule d'une nouvelle alliance entre la musique et la parole, une alliance qui permet l'accomplissement, selon les dires mêmes du réalisateur, d'un « équivalent de l'opéra au cinéma » de telle manière que chaque mot fût parfaitement « compréhensible et clair ». [...] [...] le choix de la voix des chanteurs fut simple puisque, le texte étant intégralement chanté, le souci de trouver une identité de timbre entre les voix parlées et les voix chantées ne se posait pas. Il ne suffisait que de trouver des voix en accord avec le physique des différents acteurs et le caractère des différents personnages. (p. 9 et 11)

Patrice Guillemaud, *Les Parapluies de Cherbourg*, Lyon, Céfal, 2014.

Filage des *Parapluies de Cherbourg* avec Danielle Licari (Geneviève) et le corniste Georges Durand

« La structure musicale des *Parapluies de Cherbourg* est novatrice en ce qu'elle associe intimement [...] les **courants les plus divers de l'expression musicale contemporaine** (swing, big band, rythmes afro-cubains, héritage postromantique, réminiscences baroques, chanson même) sans jamais céder à la tentation du pastiche ni à celle du pot-pourri. Elle s'articule sur un nombre important de thèmes (vingt-deux au total [...]), qui peuvent n'apparaître que dans une séquence, [...] *leit motive* associés à un personnage ou à une situation, dont les reprises et variations témoignent de l'évolution des sentiments. [...] [C]e réseau musical recouvre pratiquement l'entière durée du film, [...] efface littéralement tous les bruits d'ambiance, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux qui sont rigoureusement intégrés. ***Les Parapluies de Cherbourg* est peut-être unique dans sa volonté de ne jamais dissocier l'image de la musique**, ce qui implique que **les rares blancs sonores** (à peine une demi-minute en tout) **correspondent aux huit fondus au noir** internes du film, dont ils confirment ainsi le caractère de ponctuation majeure ».

Jean-Pierre Berthomé, *Les Parapluies de Cherbourg*, Paris, Nathan, coll.« Synopsis », 1995, p. 41-42.

Ponctuations du récit: fondus et mentions écrites

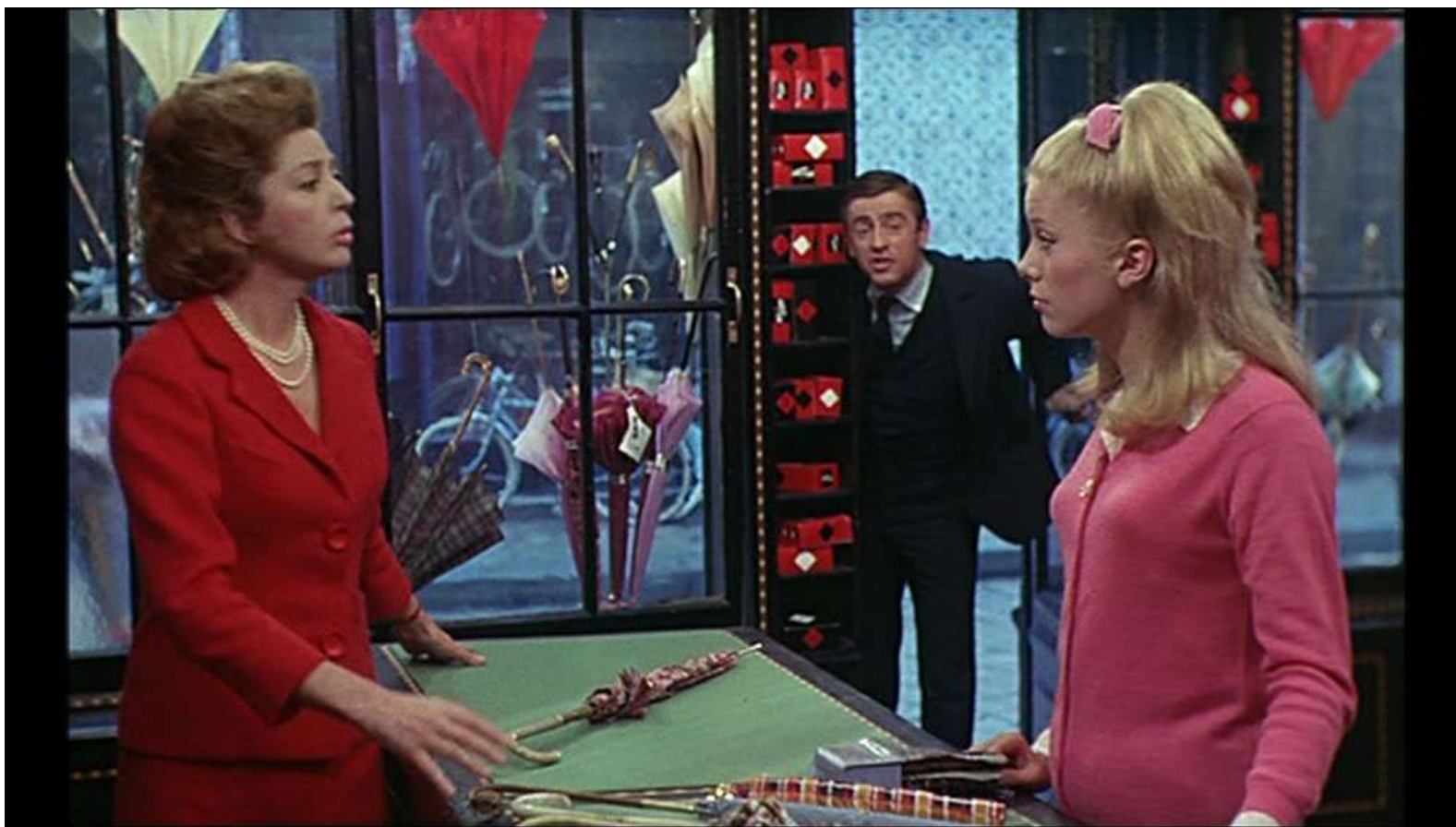
La Guerre d'Algérie, facteur de séparation du couple: le collectif et l'histoire en sourdine

« Le thème qui est incontestablement premier dans *Les Parapluies de Cherbourg*, c'est le temps. Plus précisément, [...] les effets qu'il produit sur les êtres, qu'il s'agisse des choses ou des sentiments. [...] Il y a d'abord, dans la totalité du film, une obsession des inscriptions temporelles.

Patrice Guillaud, *Les Parapluies de Cherbourg*, Lyon, Céfal, 2014, p. 39 et 43.

Le chant inséré dans des situations du quotidien

Des ellipses abruptes (en contraste avec le flux continu de la musique)

La transgression du regard à la caméra

Miroirs: surcadrages décoratifs et projection de l'intériorité des personnages

« Le miroir y est d'abord ce qui, renvoyant le reflet de Mme Emery, laquelle ne manque pas un instant de passage devant un miroir sans vérifier son apprêtement, montre de manière ostensiblement violente son aliénation [...] aux apparences, c'est-à-dire ultimement aux conventions sociales et préjugés ».

Patrice Guillamaud, *Les Parapluies de Cherbourg*, Lyon, Céfal, 2014, p. 49.

Des espaces « réalistes » mais qui se distinguent sur un plan chromatique

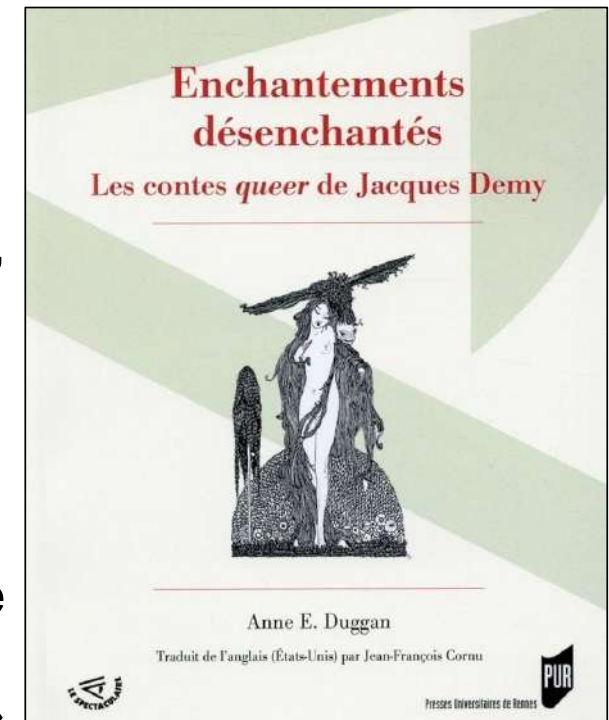
Epilogue

Une lecture récente du cinéma de Demy

« [C]e livre tente de mettre en lumière l'esthétique *queer* qui traverse une œuvre placée sous l'influence de Jean Cocteau, de Luchino Visconti et de la comédie musicale hollywoodienne, **une œuvre marquée par des tonalités *queer* ou *camp*** et qui, à son tour, a influencé toute une génération de cinéastes *queer*. [...] « Queer » est un concept qui résiste à toute définition précise car il met en question les limites entre hétérosexuel et homosexuel, masculin et féminin, d'une manière qui déstabilise une hétéronormativité « de contes de fées » « étouffante » et, en fin de compte, « désenchanté ». »

Anne E. Duggan, « Préface à l'édition française », dans *Enchantements désenchantés. Les contes queer de Jacques Demy*, Rennes, PUR, 2015 [2013], pp. 9-10.

1964

1965

Prolongement anticipé de la séance du 19.02.25 (le western hollywoodien)

Le genre qui s'établit au cours des années 1910 et qui est considéré comme « le cinéma américain par excellence » (A.Bazin) s'essouffle aux Etats-Unis sur grand écran.

Un cinéaste italien, Sergio Leone (fils du réalisateur Roberto Roberti), lui donne un nouvel essor; on appellera **western spaghetti** – terme donné aux Etats-Unis au moment de la production du dernier opus de la « trilogie du dollar », *Le Bon, le brute et le truand* (1966) – pour qualifier ces westerns européens (tournés en Espagne qui se démarque par une outrance dans la représentation de la violence et par des personnages couverts de poussière et de saleté, et situés aux antipodes du cowboy vertueux.

L'antagoniste interprété par l'acteur italien **Gian Maria Volonté**

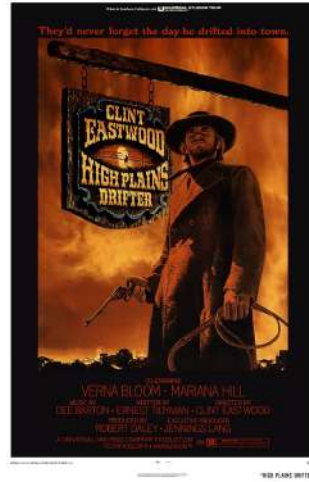
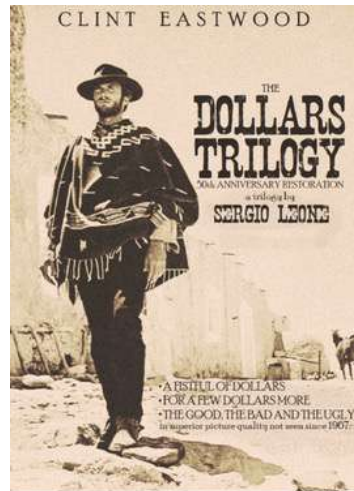

Lee Van Cleef, rôles secondaires de « méchants » dans de nombreux westerns, depuis *High Noon* (1952) à *The Man Who Shot Liberty Valance* (1962); engagé par Leone pour remplacer Lee Marvin, indisponible.

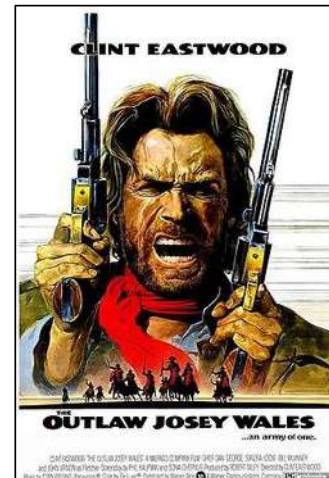
Clint Eastwood et le western – en tant que réalisateur perpétuant le genre

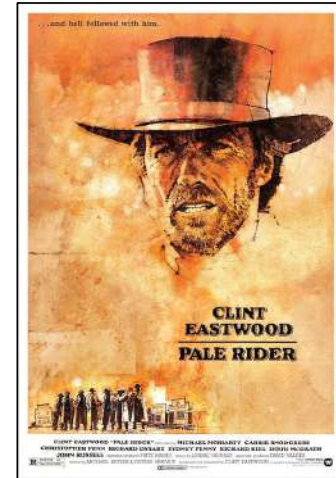
Série CBS, 1959-1965, 217 épisodes, acteur principal Eric Fleming

1973

1976

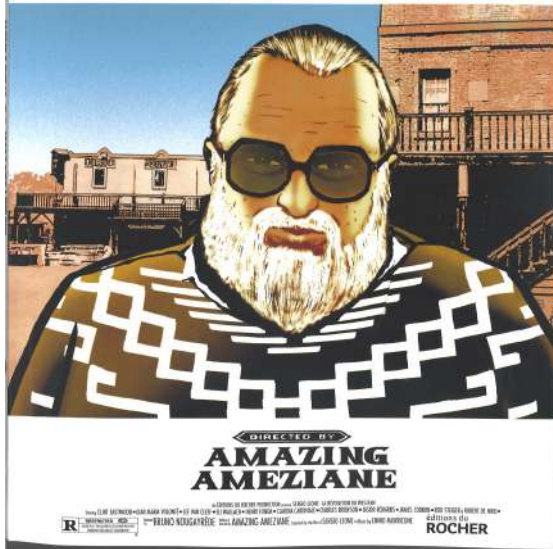
1985

1992

SERGIO LEONE

LA RÉVOLUTION DU WESTERN

Monaco, Editions du Rocher, 2024

Yojimbo d'Akira Kurosawa (1961) ⇒ séance du 2.04: (Le cinéma japonais)

L'histoire n'était pas nouvelle, je savais que je devais absolument imposer un style original. C'était mon second film, et si je ne me faisais pas remarquer, c'était fini. Retour au péplum ou à n'importe quelle autre stupidité à la mode.

Le western a un effet nostalgique énorme, car les garçons y jouent pendant très longtemps.

Les gamins ne se soucient pas des histoires d'amour avec la maîtresse d'école, ils ne veulent que de l'action, des poursuites et des duels.

Quelque part, c'est ce que je leur ai donné.

Dès le début, quand Clint arrive en ville sur son âne, les affreux lui tirent dessus.

Et il va répondre, il en tue 6 d'un coup.

Tout cela dans le même plan.

À HOLLYWOOD, c'était interdit. Jamais un coup de feu et sa victime ne devaient être vus dans le même plan.

Il devait y en avoir 2 avec un cut de montage. Pour atténuer la violence.

SEBASTIEN LEONE EST LE MAÎTRE INCONTEBAT DU WESTERN ET "SPÉCIALEMENT" SES FILMS SONT BOLLANTS, AGRÉABLES, BAROQUES ET LYRIQUES. CE SONT DES "WESTERNS-SANS-L'ÉTRÉ-TOUT-EN-L'ÉTANT", ET LEUR STYLE EST TELLEMENT SPÉCIAL QU'EN LES REGARDANT EN REVUE, ON PEUT EN EXTRAIRE DES "CONSTANTES" QUI RISQUENT DE PASSER À L'ÉTAT DE CLICHÉS, COMME AUTREFOIS LA "CAMÉRA ENTRE LES PATES DES CHEVAUX AU GALOP" DE JOHN FORD.

LES TRUANDS, PAR EXEMPLE, ONT DANS CES FILMS, DES TIÈTES DE CRUCHEMAR, HIRSUTES, SURANTS, CHAQUANT, COUVERTES DE CLOTTURES, ÉDENTÉS, ON N'AVAIT PAS VU ÇA DEPUIS GIOVA, ET EN GÉOS PUANS, PAR DESSUS LE MARCHE.

(À NOTER EN PLUS UNE REMISE AU BOUT DU JOUR DU TRUAND MEXICAIN)

LE GRINGO VA-T-IL ENFIN MONTRER SES YEUX DE COYOTE ?

LE HÉROS EST ASSEZ MAL RAISÉ AUSI, IL FUME DE FANS CIGARES ET SES YEUX SONT, LA PLUPART DU TEMPS, CROUÉS PAR L'ŒUVRE DU FOCUS DE SON CHAPEAU.

LE SCÉNARIO FOURMILLE DE DÉTAILS PSYCHOLOGIQUES TIRÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE. LES PROTAGONISTES APPARAÎT EN HOMMES DE LA RUE PLUS QU'EN HÉROS MANIÉS. LES DIALOGUES SONT DORSÉS ET LES LONGS SILENCES SÉPARANT LES REPLIQUES RENDENT CELLES-CI LOUDES DE SENS, MÊME SI TEL N'EST PAS LE CAS. ENEMPLE DE DIALOGUE ENTRE UN TRUAND ET LE HÉROS, QUI SE HAÏSSENT MORTELLEMENT.

MONTRÉ TES YEUX, COYOTE !

NOTEZ LE DÉTAIL PSYCHOLOGIQUE, TU RE DE LA VIE QUOTIDIENNE.

TOUTES COINCIDENCES AVEC CLINT EASTWOOD EST UN VRAI COUP DE PAT.

QUÉ ?

COYOTE TOI-MÊME, D'YBARD.

NOTEZ ÉGALEMENT LES CARACTÈRES TRÈS RAFFINÉS

LES DIALOGUES COMBATTENT VOLONTIERS DES IDIOTISMS ESPAGNOLS.

SUITE DU DIALOGUE

PROUY

TU FERRAS MIEUX DE MONTRER TES YEUX, GRINGO, AU LIEU DE PERDRE TON TEMPS EN BANQUETTES STÉRILES !

FIN DU DIALOGUE

LES DUELS AU PISTOLET SE DÉROULENT COMME DES ARTES ANTIQUES ENTENDREMENT MANIÉS CETTE FOIS. À L'INVERSE DES AUTRES SCÈNES, LES ROUVERGUES S'OBSERVENT UN LONG MOMENT TANDIS QUE S'ÉLÈVE UNE MUSIQUE QUASI-RELIGIEUSE.

ET SOUDAIN, C'EST LE SILENCE. ON SENT QU'IL VA SE PASSER DES CHOSSES, NOTONS QU'À CE MOMENT, LE TRUAND A PRATIQUÉ LA MAIN SUR LA CROSSE DE SON COLT.

ALLEZ GRINGO! MONTRÉ TES YEUX!

OR, À LA STÉRÉOTYPATION GÉNÉRALE, LE HÉROS, MALGRÉ CE HINDOUP, DÉCIDE D'ÊTRE TOUT DE MÊME LE TRUAND, ET MÊME, IL SE BAT PARFOIS AINSI CONTRE 4 OU 5 TRUANDS À LA FOIS, QU'IL BATT L'UN APRÈS L'AUTRE PARÉLLEMENT. (1)

ON SE DIT "CE N'EST PAS POSSIBLE !... C'EST TRUQUE !" SI BIEN SI, C'EST POSSIBLE !... TOUT SIMPLEMENT ET TOUT BÉTIEMENT PARCE QUE LE HÉROS EST ENTENDREMENT RAFFINÉ, TENDU, RAFFINÉS CETTE SCÈNE AU RALENTI : EFFectivement, AVANT QUE LE HÉROS NE PUISSE FAIRE UN GESTE, LE TRUAND DÉGÂNE ET TIRE.

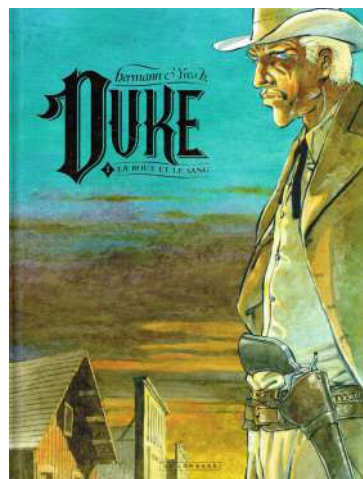
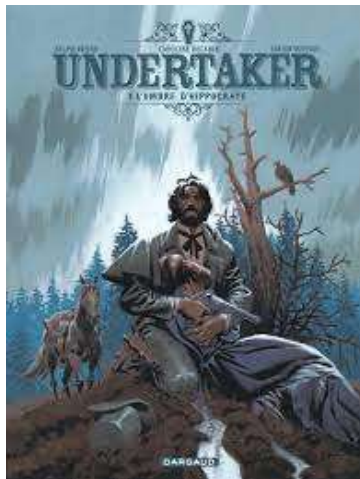
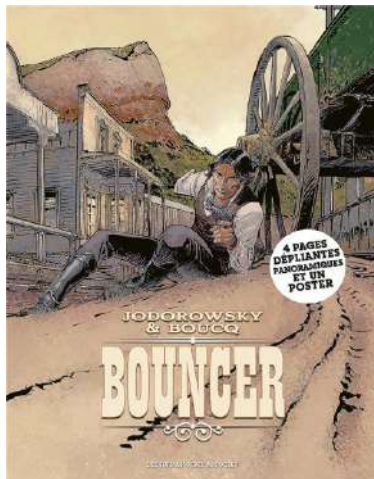
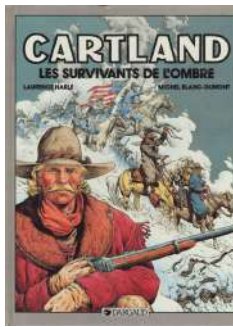
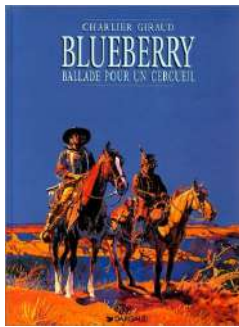
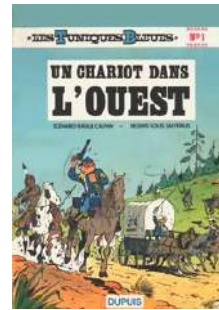
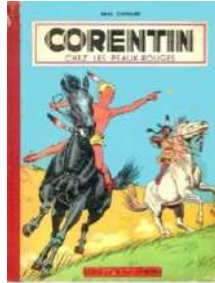
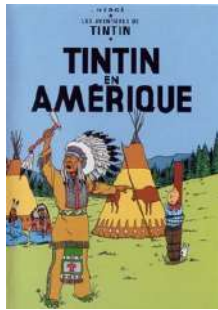
CHICO VA ENFIN MONTRER SES YEUX DE COYOTE DU GRINGO !

LES YEUX DE GRINGO SONT ENFIN OUVERTS, IL LES A ENFIN OUVERTS, IL LES A ENFIN OUVERTS, IL LES A ENFIN OUVERTS.

IL LA, CE N'EST PAS POSSIBLE QU'UN SEUL TRUAND AU QU'UN CONTRE UN, ÇA PRAT PLUS "PULL ANTIQUE", ET PUIS, ÇA QU'UN PERSONNAGE PAS INAGI, ÇA VA PAS MON DES FOIS ?

PENG

Gotlib, Rubrique-à-brac, « taume 2 », 1971

La BD franco-belge comme médium de perpétuation de l'imaginaire westernien

- *Tintin en Amérique* (1932/1946), Hergé
- *Lucky Luke* (Morris/Goscinny), dès 1946
- *Sam Billie Bill* (1949-1962), R. Lecureux/L. Nortier
- *Jerry Spring* (1954-1978), Jijé (Joseph Gillain)
- *Corentin chez les Peaux Rouges*, 1956 (P. Cuvelier)
- *Blueberry* (1963-2007), Charlier et Giraud
- *Ringo* (1965 -1978), W. Vance
- *Les Tuniques bleues* (dès 1968), Lambel et Cauvin)
- *Comanche* (1969-2002), Hermann et Greg
- *Buddy Longway* (1972-2006), Derib
- *McCoy* (1974-1999), Gourmelen et Palacios
- *Jonathan Cartland* (M. Blanc-Dumont et Fl. Harlé), 1974-1995
- *Durango* (dès 1981), Y. Swolfs
- *Bouncer* (Boucq/Jodorowsky, 2001–)
- *W.E.S.T.* (Rossi/Dorison/Nury, 2003-2011),
- *Undertaker* (Dorison/Meyer, 2011–)
- *Duke* (Yves H./Hermann, 2017–)

**Blueberry (1963-2007),
Jean-Michel Charlier (23 albums) et Jean Giraud**

UN MYTHE DU WESTERN,
LE REGARD TOURNÉ VERS LE CINÉMA

En multipliant les références à Hollywood, puis à Cincittà, la série instaure un dialogue direct avec le mythe du western et s'y fait une place de choix.

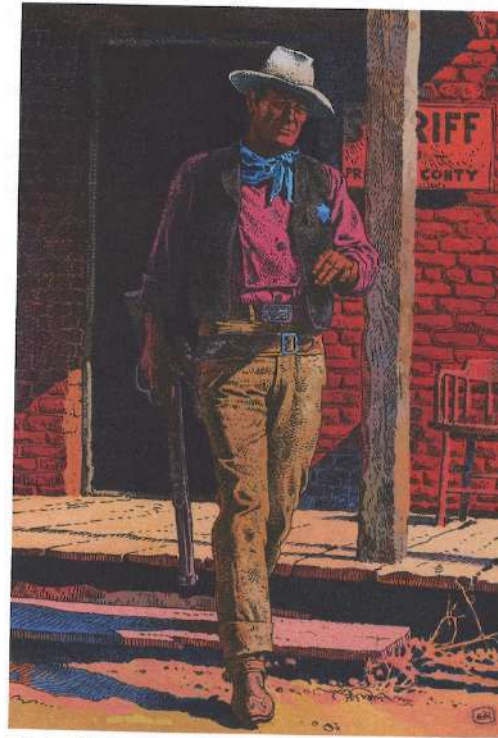

Illustration réalisée par Giraud pour un poster géant de John Wayne, en encart du magazine « Lucky Luke » n° 1 de mars 1974

Juin 2023

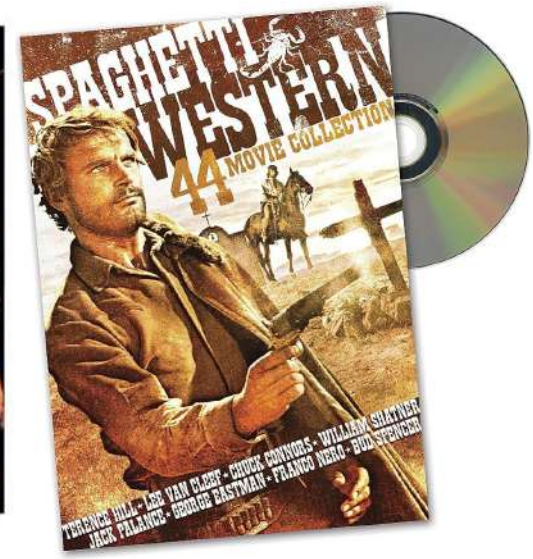

Génériques graphiques de Iginio Lardini

Western spaghetti: les deux autres « Sergio »: Corbucci et Sollima

Un filon exploité à outrance: la période du western spaghetti (1964-1972): un ton anarchisant et désinvolte, des musiques devenues typiques

- Exacerbation de l'action, de la violence et de la mythologie westernienne du « cowboy » (éloge d'une masculinité hégémonique, fétichisme des armes, reconnaissance sociale élevée – voire « starification » – de l'habileté au tir), sans toutefois reconduire les valeurs associées à l'héroïsme;
- Transgression des conventions morales du genre: cruauté de personnages trahissant par exemple des troubles de la personnalité (l'antagoniste El Indio joué par Volonté), humour noir
- Dimension ludique (inspirée de la culture populaire des *fumetti*), régressive (indifférence cynique par ex.);
- Voix postsynchronisées (pas de langue « originale » au tournage), dimension « opératique » (la bande sonore préexiste au tournage), dialogues peu nombreux;
- Outrance proche du grotesque (portrait des personnages, usage de très gros plans ou de plans d'ensemble filmés de loin);
- Tendance à dilater l'action.

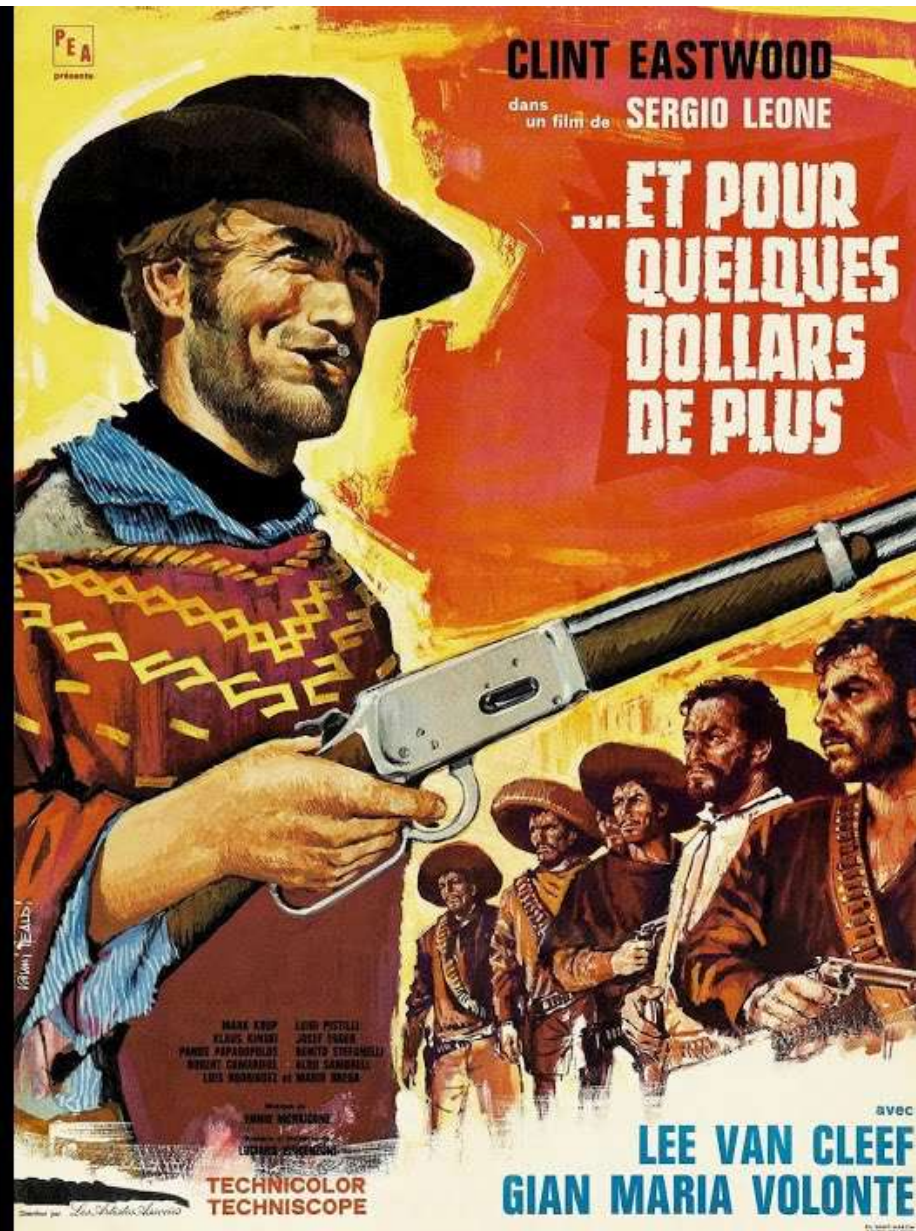

« Le colonel Mortimer et le manchot se livrent, amusés, à un duel symbolique, en se marchant sur les pieds avant de jager leur adresse au tir. Des enfants qui les observent remarquent: « C'est comme nos jeux à nous ». Les personnages de Leone sont d'étranges adultes qui aiment jouer aux héros. Ils miment [...] les gestes passés du western américain, et en réaniment les codes anciens sous forme de fétiches. [...] Ce temps est celui du mythe. [...] Même le souci de réalisme cru [...] n'a fait qu'en renforcer les puissances. La sueur qui perle sur les visages des cowboys, la suie graissée sur leur peau, les barbes mal taillées [...] relèvent moins d'un naturalisme de détail que d'un goût pour les masques » (G.L. Farinelli et Chr. Frayling, *La Révolution Sergio Leone*, Paris, La Table ronde, 2018, p. 103-104).

« Le manchot »,
« l'homme sans nom »:
un chasseur de primes
cynique

Scope – format large

Distribué aux Etats-Unis
par la United Artists,
coproduit par l'Italie,
l'Espagne et l'Allemagne
– vague de succès en
Allemagne des
adaptations de Karl May à
partir de *Der Schatz im
Silbersee* (Harald Reinl,
1962)

Rôle secondaire interprété
par Klaus Kinski

Règlement de comptes final dans l'arène.

Le carillon de la montre gousset: un son planant – entre le diégétique et l'extradiégétique, la vie et la mort – associé à un objet fétiche intégré au récit filmique. La mélodie, déjà entendue auparavant dans le film, renforce le suspense.