

Ciné-Bulles

Le cinéma d'auteur avant tout

Aux sources de la modernité cinématographique / MÜLLER, Jürgen. *Films des années 40*, en collaboration avec DEFD et Cinéma (Hambourg), le British Film Institute (Londres) et la Bibliothèque du Film (Paris), Paris, Éditions Taschen, 2005, 578 p. / MÜLLER, Jürgen. *Films des années 50*, en collaboration avec DEFD et Cinéma (Hambourg), le British Film Institute (Londres) et la Bibliothèque du Film (Paris), Paris, Éditions Taschen, 2005, 578 p.

Marie Claude Mirandette

Volume 24, numéro 1, hiver 2006

URI : <https://id.erudit.org/iderudit/33639ac>

[Aller au sommaire du numéro](#)

Éditeur(s)

ISSN

0820-8921 (imprimé)

1923-3221 (numérique)

[Découvrir la revue](#)

Citer cet article

Mirandette, M. C. (2006). Aux sources de la modernité cinématographique / MÜLLER, Jürgen. *Films des années 40*, en collaboration avec DEFD et Cinéma (Hambourg), le British Film Institute (Londres) et la Bibliothèque du Film (Paris), Paris, Éditions Taschen, 2005, 578 p. / MÜLLER, Jürgen. *Films des années 50*, en collaboration avec DEFD et Cinéma (Hambourg), le British Film Institute (Londres) et la Bibliothèque du Film (Paris), Paris, Éditions Taschen, 2005, 578 p.. *Ciné-Bulles*, 24, (1), 63-64.

MÜLLER, Jürgen.
Films des années 40,

en collaboration avec DEFD et Cinéma (Hambourg),
le British Film Institute (Londres) et la Bibliothèque
du Film (Paris), Paris, Éditions Taschen, 2005, 578 p.

MÜLLER, Jürgen.
Films des années 50,

en collaboration avec DEFD et Cinéma (Hambourg),
le British Film Institute (Londres) et la Bibliothèque
du Film (Paris), Paris, Éditions Taschen, 2005, 578 p.

Aux sources de la modernité cinématographique

MARIE CLAUDE MIRANDETTE

Depuis quelques années déjà, Jürgen Müller et les éditions Taschen publient, décennie par décennie, un vaste panorama de la cinématographie moderne et contemporaine. Secondé par une solide équipe de collaborateurs essentiellement européens, Müller y aborde les films-phares et cultes de chaque décennie, les *mainstreams* hollywoodiens mais aussi ceux « d'auteurs ». Les tomes consacrés aux années 1940 et 1950 sont parus en 2005; force est de constater qu'ils s'avèrent un peu plus satisfaisants que les précédents, en partie à cause du corpus cinématographique qu'ils abordent.

Films des années 40 d'abord, période fertile s'il en est, en particulier pour Hollywood, alors au sommet de sa toute-puissance. Si le cinéma narratif classique domine encore le paysage cinématogra-

phique, quelques œuvres marquent une volonté de changement qui ira en s'accroissant, en particulier *Citizen Kane* d'Orson Welles (1941), film précurseur et emblématique de la cinématographie moderne. L'essai qui précède le panorama des films, lesquels sont présentés chronologiquement, fait la part belle à ce film-phare dont il résume adéquatement les principaux mécanismes. On va jusqu'à en proposer une interprétation toute philosophique qui, si elle s'avère peu satisfaisante quant à la démonstration, a néanmoins un certain intérêt, ce qui est guère habituel dans ce type de publication très « grand public » qui ne brille guère par l'originalité de ses thèses, le plus souvent absentes. Le texte esquisse à larges traits les principales tendances du cinéma hollywoodien d'alors : Hollywood et la guerre, apparition du film noir, du western moderne et recrudescence

de la comédie musicale. Puis, le cinéma européen, marqué par la guerre qui se déroule sur son territoire, est rapidement traité : le réalisme anglais influencé par le documentaire dramatique, le cinéma français d'évasion sous l'occupation allemande, mais aussi quelques films marquants de cette période — parmi lesquels *Les Enfants du paradis* de Marcel Carné et *La Belle et la Bête* de Jean Cocteau —, les derniers soubresauts du grand cinéma soviétique avec *Ivan le Terrible* de Sergei Eisenstein, le cinéma italien d'évasion — les célèbres « téléphones blancs » — et surtout le néoréalisme dont l'influence allait être déterminante sur la prochaine génération de cinéastes qui se voudront « auteurs ». Les films retenus dans la chronologie (1941 à 1950) reflètent certains partis pris, dont une forte domination des films hollywoodiens, comme c'est l'habitude dans cette collection.

Films des années 50 reprend où le précédent s'était arrêté. Le film emblématique retenu pour cette décennie est *Vertigo* d'Alfred Hitchcock (1958) qui sert de point d'ancrage à un essai un peu sibyllin sur la plasticité cinématographique, en particulier les motifs de la spirale et du labyrinthe comme métaphore visuelle de l'insondable psychologie humaine. Suit un bref résumé des principaux éléments marquants de la décennie à Hollywood, sur le plan historique et technique d'abord : apparition du cinémascope, confirmation de la chute des grands studios déjà amorcée à la fin des années 1940, effets néfastes de la commercialisation massive de la

Ciné-Bulles sur le web

www.cinemasparalleles.qc.ca

télévision, commission McCarthy, importance du phénomène de la star avec les Elvis et Marilyn, mais aussi du monstre sacré avec les Brando, Dean, Clift et autres, etc. Pour ce qui est des caractéristiques propres au cinéma, on évoque l'importance de certains genres ou thèmes spécifiques à cette période marquée par un retour aux valeurs traditionnelles familiales : science-fiction, film de « rebelles », âge d'or et déclin du western, etc. Du côté de l'Europe, on salue l'apparition de la notion de cinéma d'auteur qui domine les écrits et le discours d'une poignée de jeunes critiques

qui s'affirmeront bientôt comme les chantres de la Nouvelle Vague, faisant du même coup passer le cinéaste du statut d'artisan à celui d'artiste, comme avant lui le peintre de la Renaissance. Du Free Cinema au Cinema Nuovo (issu du néoréalisme), ils sont nombreux, ces jeunes loups, à agripper la caméra pour évoquer les turpitudes et la crise de valeurs de leur génération. Cette émulation est étayée par des nouvelles réflexions sur le cinéma menées par quelques-unes des figures marquantes des études cinématographiques modernes : André Bazin, Edgar Morin, Lotte Eisner

et Siegfried Kracauer, entre autres. Puis, suit l'habituelle chronologie des films, environ 90, retenus pour cette tranche d'histoire largement *made in Hollywood*. Moins senti que le tome consacré aux années 1940, l'ouvrage *Films des années 50* n'en dresse pas moins un honnête panorama de la cinématographie de cette décennie.

Deux ouvrages qui devraient plaire aux novices et aux jeunes amateurs qui souhaitent s'initier à cette période fondamentale du septième art qui vit apparaître le cinéma moderne. ■

**Nos pages vous offrent un parcours
cinématographique différent et exclusif**

**Soyez les premiers
à le découvrir et à l'apprécier**

Abonnez-vous!

COUPON D'ABONNEMENT À LA REVUE CINÉ-BULLES

Abonnement d'un an / 4 numéros - Québec et Canada : 22,95 \$ (taxes comprises) - À l'étranger : 40 \$

☐ Nouvel abonnement à partir du prochain numéro Vol. 24 n° 2	☐ Abonnement personnel
☐ Nouvel abonnement à partir du présent numéro Vol. 24 n° 1	☐ Abonnement institutionnel
☐ Réabonnement	

Nom : M. Mme _____

Organisme ou compagnie : _____

Adresse d'envoi : personnelle institutionnelle _____

Ville : _____ Code postal : _____

Téléphone : _____ Télécopieur : _____

Abonnement-cadeau fait par : _____

CHÈQUE OU MANDAT À L'ORDRE DE L'ASSOCIATION DES CINÉMAS PARALLÈLES DU QUÉBEC

4545, av. Pierre-De Coubertin - C.P. 1000, Succursale M - Montréal (Québec) H1V 3R2

Téléphone : (514) 252-3021 poste 3413 - Télécopieur : (514) 252-3063 - Courriel : revuecb@loisirquebec.qc.ca

Site Internet : www.cinemasparalleles.qc.ca (formulaire d'abonnement en ligne)