

Photographie, audiovisuel et amateurs, une longue histoire

Roger Odin

*Une longue histoire, très
partiellement racontée*

Utilisation du cinéma amateur comme document dans le cadre de l'Histoire

- Association Européenne Inédits, *Rencontres autour des inédits. Jubilee Book. Essay on Amateur Film*, 1997.
- Karen L. Ishizuka and Patricia R. Zimmermann ed., *Mining the Home Movie. Excavations in Histories and Memories*, University of California Press, 2008.

Histoire du cinéma amateur

- Histoire du matériel
 - histoire de collectionneur
 - histoire technique
 - histoire industrielle
- Histoire locale

Histoire nationale

- M. Kuball, *Familien Kino, Geschichte des Amateurfilms in Deutschland*, volume 1 de 1900 à 1930, volume 2 de 1931 à 1960, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1980.
- - Patricia Zimmerman, *Reel Families: A Social History of Amateur Film*, Indiana University Press, 1995.

Histoire du « cinéma » ?

- Histoire du Cinéma expérimental (D. Noguez) mais hors Histoire du « Cinéma ».
- Exception: *Storia del cinema mondiale* a cura di Gian Piero Brunetta, tome 4, Giulio Einaudi, 2001, p. 319-354.

.1.

« Espace de communication »

- **un espace dans lequel les acteurs utilisent le même *mode* de production de sens.**
 - sans l'avoir choisi,
 - à cause de contraintes institutionnelles (notion d'*institution*),
 - par acceptation des mêmes règles du jeu, par consentement mutuel.

.2.

Espace de communication :
un *axe de pertinence*
pour repérer des différences

Cinéphilie

Laurence Allard, « Cinéphiles, à vos claviers !
Réception, public et cinéma »

Espace de communication: *critique d'art*
(XVIII° : La Font de Saint Yenne) -

- créer une *communauté d'interprétation*

deux spécificité de la cinéphilie sur le web :

- *automédiatisation,*

- *déprofessionnalisation*

Cinéphilie

- Antoine de Baecque, *La cinéphilie. Invention d'un regard, histoire d'une culture, 1944-1968*, Fayard, 2003.
- « les cinéphiles sont généralement des autodidactes placés hors culture littéraire, philosophique ou universitaire ».
- *professionnalisation, lieu de légitimation*

.3.

Espace de communication

- un **construit** par l'analyste, pas un donné
- Ex. Famille : espace de communication interpersonnel, espace de communication médiatique, espace mémoire familiale ...
- Un outil « **heuristique** ».

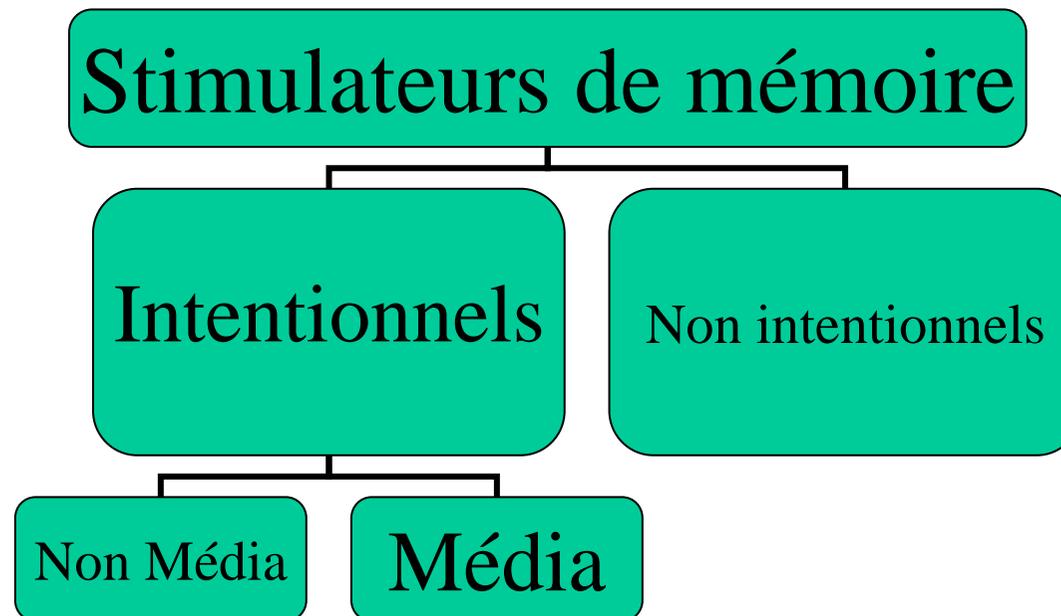
.4.

Comment faire une analyse en
termes d'espace de
communication?

.4.1.

Lister et préciser le statut
des éléments qui interviennent
dans
un espace de communication

Espace de communication de la mémoire familiale

- **parole mémorielle vive:**

grillot, barde

- **écrits mémoriels**

administratifs

lettres

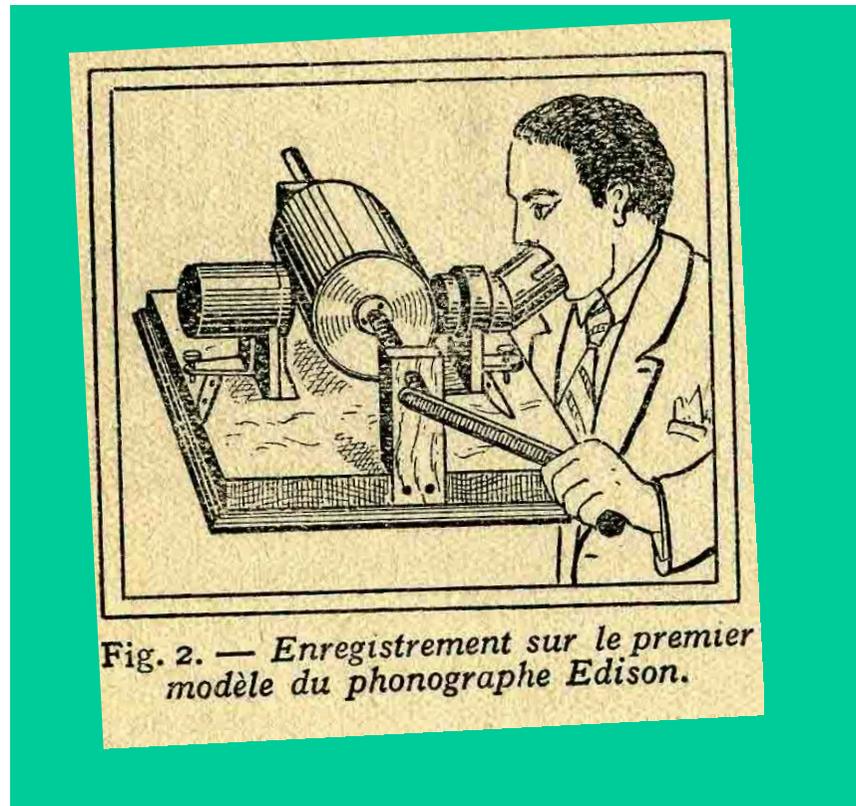
généalogiques (arbres)

- **dessins, peintures** (portraits, médaillons)

les tombeaux

Parole enregistrée

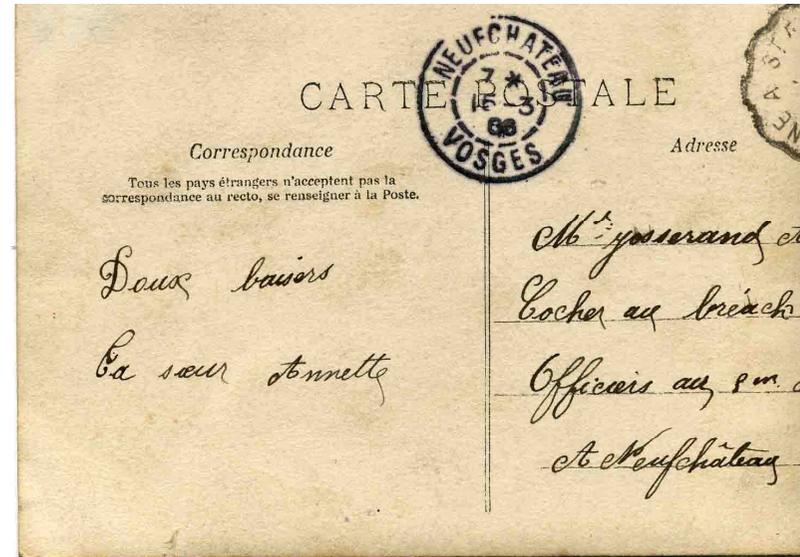

disques, cassettes, cd

Photographie

Cartes postales

.4.2.

Repérer

les changements de *structure*.

Faire des coupes synchroniques.

- La question du *progrès*.

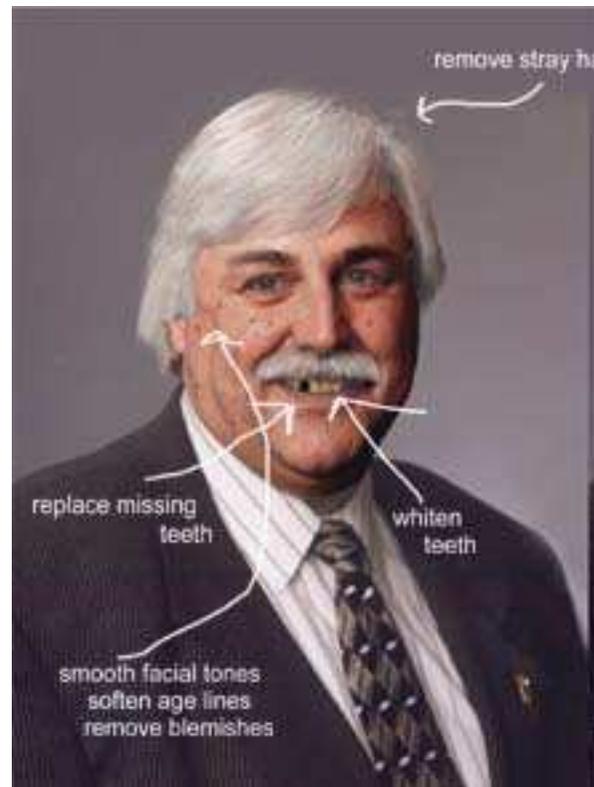
Jay Bolter et Richard Grusin, *Remediation: Understanding New Media*, MIT, 1999

“Each new medium is justified because it fills a lack or repairs a fault in its predecessor,...

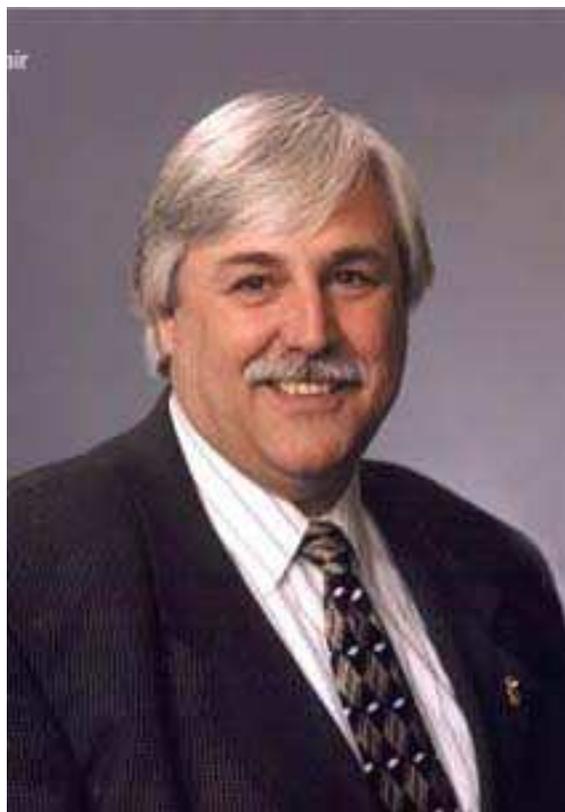
Photography was supposedly more *immediate* than painting, film than photography, television than film, ...”.

Effets d'indicialité,
de vérité,
d'« immediacy »

Counter- Remediation

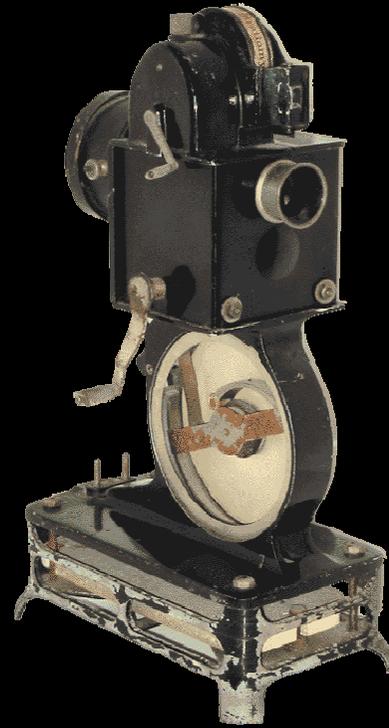
mixte de peinture et photographie

La peinture à l'huile permet de réaliser des portraits en couleurs, de très bonne qualité. Une toile peinte à l'huile demande très peu de soin, car elle n'a pas besoin d'être mise sous-verre, elle résiste sans problème au temps et à la lumière. Ses couleurs seront toujours aussi éclatantes dans cinquante ans !

C'est un tableau qui aura une place importante pour la personne qui le recevra

et qui se transmettra de génération en génération !

Mouvement, vie, magie.
Ritualisation et
production de sens collective plus fortes
qu'avec la photographie

Facilité d'usage

contemplation vs défilement

2
Le
Cinégraphe Bol
est votre meilleur compagnon

EN VACANCES,
A LA MONTAGNE,
A LA MER,
EN PROMENADE,

VOUS FILMEZ des SCÈNES VIVANTES

et PRENEZ DES PHOTOS ORDINAIRES

Ne vous inquiétez
pas du diaphragme
le Cinégraphe s'en
charge

5
Avec le
Cinégraphe Bol

Vous faites de
beaux agrandissements

de tous formats ou sur car-
tes postales que vous en-
voyez à vos parents et amis

Et vous constituez
un album superbe
renfermant vos meil-
leurs souvenirs

.4.3.

Analyser l'interaction entre les
espaces de communications

Analyse du fonctionnement de trois types de films qui interviennent dans l'espace de la mémoire familiale

- films de famille
- films d'amateur sur la famille
- films de commande, « events films »

(a)

Le film de famille

relève de la “série culturelle”

photographie de famille :

photo de famille animée

Argument historique

Tom Gunning

"New Thresholds of Vision: Instantaneous Photography and the Early Cinema of the

in *Impossible*

Encounter

Serie

ers

Institute Anthology , Sidney Australia)

Arguments en termes de contenu

Pierre Bourdieu

*Un art moyen, essai sur les usages sociaux de
la photographie*

Editions de minuit, 1965.

Arguments esthétiques

Arguments ethno-méthodologiques

Strip :

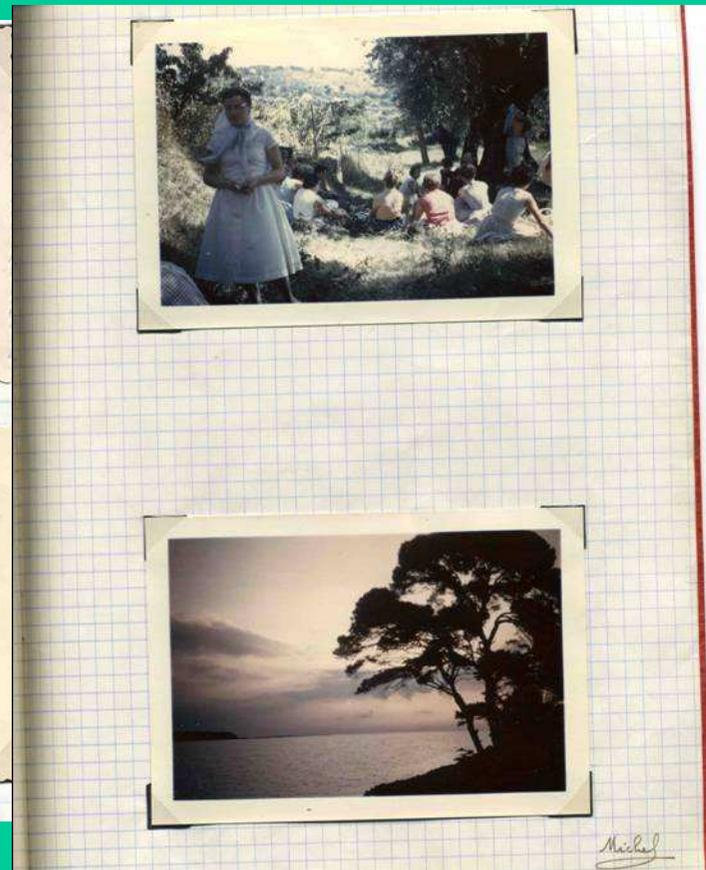
“ une activité en cours [...] envisagée du point de vue de ceux qui y sont subjectivement engagés ”

Erving Goffman, *Les cadres de l'expérience*,

« tu dois être déçu, me dit mon père,
ce ne sont que des *photos de famille*
animées »

Hervé Guibert, *L'image fantôme*, Editions de Minuit, 1981, p. 51,
« Photo animée »

Arguments structurels

**Johnson Stacey, “Are We in the Movies Now ?” in
Cinémas, 1998, vol. 8, n. 3, p. 135-157.**

Are “home movies”, their productions and
consumption analysable as “movies” ?

Are we in the movies, or are we ensconced in (and
obsessed by) the visual representation of our lives
and ancestry ?

(b)

Le film amateur

Faire du « cinéma » dans l'espace familial crée des problèmes.

Ne pas confondre
espace du « cinéma » et
espace de la mémoire familiale

Krzysztof Kieslowski, *L'amateur*
(1979)

Remarque

- Le cinéaste amateur rêve, dans sa tête, d'appartenir à l' *espace du « cinéma »*, mais celui-ci ne le reconnaît pas.
- De fait, le cinéaste amateur appartient à *l'espace des clubs*.

Spielberg

DIE ZEIT 26.08.2004 N°36

- Je filme tout, les vacances, les anniversaires, les sorties le week-end. Je filme mes enfants quand ils jouent, se bagarrent, mangent. [...].
- A la fin de l'année je donne tout à mon monteur, Andy. Et il monte notre film de l'année. [...]
- Il y a de la musique sur les images, des fondus, des surimpressions et des effets spéciaux faits avec Adobe.

- Ce que filmait mon père était terriblement ennuyeux. A dormir debout. Donc j'ai pris les choses en main. Je suis sorti de la voiture pour courir au devant pour donner plus d'intérêt à notre arrivée. Comme dans un film de gangsters. Avec le temps je commençais de mettre en scène nos vacances. **Mes soeurs étaient agacées parce qu'elles devaient déballer les bagages plusieurs fois de suite.**

La plupart du temps on me critique de supprimer les choses désagréables et embarrassantes. Je filme le château des sables. Mais pas les enfants sales.

Ils sont très durs. Ils savent exactement ce que j'ai coupé. Et ils veulent qu'on l'y remette. Mais c'est moi qui ai le contrôle artistique. Et je ne cède pas..

(c)

Films de commande

wedding, memorial films

- Pas de problème dans la famille et pourtant souvent pas meilleurs que films d'amateur.
- Enonciateur externe à la famille.
- Valorisation du *capital culturel* (pro).
- *Espace des services*

.4.4.

Analyser les changements
techniques des outils
existants

Téléphone portable

- espace de la communication interpersonnelle
- ajout de la photo, puis de la vidéo
- transfert vers l'espace « cinéma »

« cinéma » = salle

- cf. James Moran, *There is no Place like Home Video*, p. 19
- Film *The Last Seduction*, 1995.
- L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences tente de le discréditer pour les Oscars.

- rôle essentiel des Festivals

- **Les professionnels s'en emparent :**

- Fitoussi

- Morder

- Fleischer

Est ce que ce transfert conduit à des changements dans l'espace « cinéma » ?

Le téléphone a reçu bien d'autres ajouts techniques.

- *Crisis Historiography*, Altman
- *multiidentification*,
- *juridictionnal conflicts*,
- *surdetermination* (pb de dénomination : smart phone, i phone ...)
- **retour à la spécialisation.**

-4.5.-

**Analyse des transformations de
l'espace de communication
lui-même**

Années 80

Modification de l'espace famille

- « famille démocratique »
- “**families we choose**”, Kath Weston, « The Politics of Gay Families » in *Rethinking the Family : Some Feminist Questions*, B. Thorne & M. Yalom ed., Northeastern Univ Press, 1992.

vidéo et tv

Modification de l'espace de la mémoire familiale

- Perte de ritualisation, de sacralisation
- Passage Enonciateur famille à E personnel
- Passage du film *de* famille au film *sur* la famille (référent = la tv)
- « Professionalisation » de l'amateur (Allard)

Ordinateur

Passage du film comme lieu de mémoire

à l'espace de l'archive

L'ancien espace familial perdure

- sites familiaux :
- *Hello tipi*
- *Quomodo famille*
- *Via Familia*
- *notrefamille.com*
- *familoo.com.*
- cf. Fanny CARMAGNAT

Les blogs répondent à la nouvelle structure familiale

- passage de l'intime à l'**extime**
Serge Tisseron, *L'intimité surexposée*.

- Ce qui est intime, c'est « le non-dit », « ce que l'on ressent comme intransmissible, comme une expérience en soi et pour soi »

Claude OLIEVENSTEIN, *Le Non-dit des émotions*, Odile Jacob, 1987, p. 18

L'intime = « l'objet dont on n'a pas d'idée »

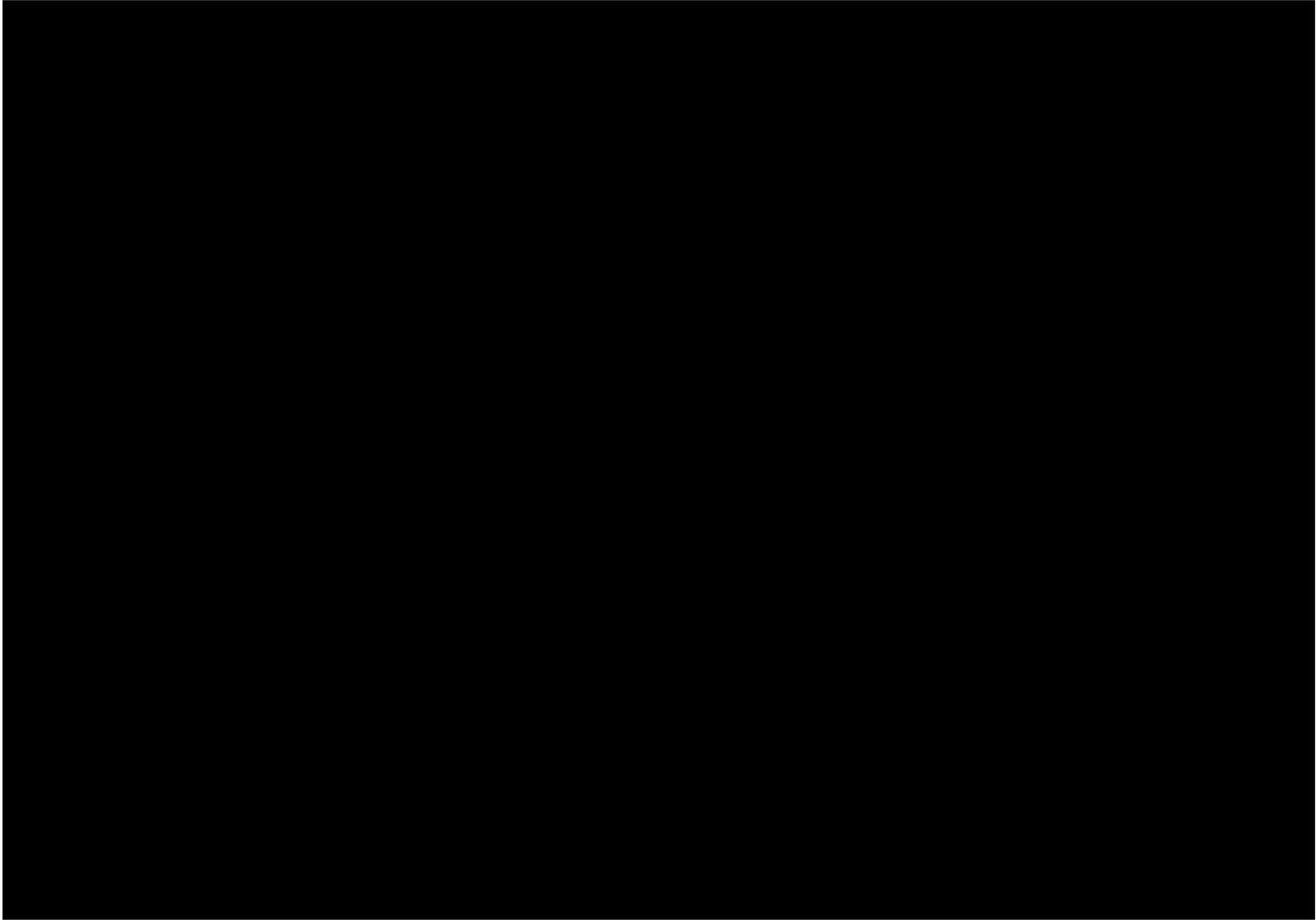
Jacques LACAN

Extime

Patrick Baudry, *La pornographie et ses images*,
A. Colin, 1997

- « une représentation déliée, libérée de son rapport à l'irreprésentable »,
- « une extermination du doute » (alors que le Sujet n'est lui même pas au clair avec son intime),
- une « dissolution du rapport à l'Autre » (= identifier l'Autre à nous même).
- Relation *fusionnelle*.

**De nouveaux espaces de
communication ?**

Espace de communication et esthétique

- « une image banale peut désigner les forces diverses et extérieures qui l'imposent, être un stéréotype ... elle peut tout autant désigner une image originelle et qui à l'inverse de l'apparent originalité de l'image conforme à quelque réalisme du pittoresque, est aussi fondamentale qu'un archétype »,
- Bruno Duborgel, *Le dessin d'enfant*, Jean-Pierre Delarge, 1976.

- possibilité de faire l'expérience du monde comme d'une totalité où est intégrée la position ontologique de l'Homme.
- Le film de famille s'adresse à l'Homme tel qu'il est là en chacun de nous (on peut donc voir film de famille des autres sans d'ennuyer)