

JMA / Cours à option / OGE

**ARCHITECTURE ET CINÉMA:
LA MATIÈRE DES RÊVES**

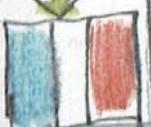
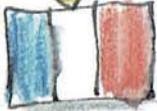
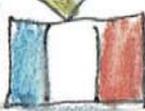
Thème annuel

Orson Welles

François Joss / Architecte / Chargé de cours hepia
Blanca Velles de Uribe / Chargée de cours

Genève / Année académique 2017-2018

- CINÉMA / INFLUENCES / XXes

	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990
A	 FRANCE > INVENTION	> 1914 USA > SYSTEM > HOLLYWOOD	 ALLEMAGNE > EXPRES.	 FRANCE > RÉALISME > POÉTIQUE	 USA > ÂGE OR > GENRES	 USA > FÉDÉRALISME > FLAMBOYANT > PARADOXISME	 FRANCE > N ^{ve} VAGUE > EXT.	 ALLEMAGNE > RENOUVEAU > CONTESTATION ↳ SUISSE	 USA > RENOUVEAU > BOX OFFICE	 USA > HÉGÉMONIE > EFFETS SPÉCIAUX > VIOLENCE
	> PATHÉ > LUMIÈRE > MÉLIÈS	> INCE > GRIFFITH > DE MILLE	> LANG > MURNAU > PABST	> CIRVÉ > DUVIVIER > RENOIR	> WALSH > FORD > HAWKS > WELLES	> WALSH > ALDRICH > LANG > WILDER	> TRUFFAUT > GODARD > REZNAIS	> FASSINDER > HEYZOG > WENDERS	> ALTMAN > COEN > LYNCH > SPIELBERG	> COMERON > R. SCOTT > TARANTINO > SPIELBERG
	 USA > EXPÉRI- > MENTATIONS	 SUEDE > EXT. > NATURE > LUMIÈRE	 RUSSIE > MONTAGE > FORME	 USA > GENRES - WESTERN - NOIR - MUSICALS	 ITALIE > NÉO > RÉALISME	 JAPON > CLASSIQUE > CALME > INTÉRIEUR	 ITALIE > CINECITTA	 USA > CONTEST. > SOCIAL	 G.B. > SOCIAL	 CHINE IRAN CORÉE FRANCE
> GRIFFITH > INCE	> SJÖSTRÖM ↳ BERGMAN ('50)	> EISENSTEIN > VERTOV > KOULECHOV	> TALENTS EUROPÉENS (LONG, VAN STROHEIM)	> ROSSELLINI > VISCONTI > DE SICA	> OZU > MIZOGUCHI > KUROSAWA	> ANTONIONI > ROSI > PASOLINI	> SCORSESE > SPIELBERG > W. ALLEN > M. CIMINO > CASSAVETES	> LOACH > FREAKS > GREENAWAY > LEIGH	> MONTALIBERTI	

1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990
 LUMIÈRE > ARRIVÉE TRAIN GARE DOC	 GRIFFITH > NAISSANCE NATIONAL	 MURNAU > NOS FERME EXPRES.	 RENOIR > RÉGÈLE DU JEU fluide	 WELLES > CITIZEN KANE forme	 WILDER > SUNSET BD CLASSIQUE	 TRUFFAUT > JULES & JIM Nlle vas.	 FASSBINDER > MARIA BRAUN contest.	 LYNCH > ELEPHANT MAN fantastic	 SCORSESE > GOOD FELLOWS gangster
 MÉLIÈS > VOYAGE LUNE fiction	 LUBITSCHE > RYTHME	 EISENSTEIN > POTEMKINE forme	 CARNÉ > JOUR SE LEVÉ studio	 LUDWIG > TO BE OR NOT TO BE RYTHME	 DONEN > SINGIN' THE RAIN MUSICAL	 GODARD > A BOUT DE SOUFFLE	 CASCAPETES > FEMME INFLUENCE	 WENDERS > PARIS TEXAS Désambule.	 CAMERON > 'TITANIC
 E. PORTER > VIE POMMIER FORME		 DREYER > PASSION JEANNE ARC DRAME	 FORD > CHEVANCHER FANTASTIQUE WESTERN	 ROSSELLINI > ROME, VILLE OUVERTE	 OPHULS > LOLA MONTES Baroque	 FELLINI > DOLCE VITA	 SCORSESE > TAXI DRIVER	 PREARS > PRICK UP EYES	 VON TRIEN > BREAKING WAVES
		 STROHEIM > QUEEN KELLY intensité	 CAPRA > M. SMITH AU SÉNAT comédie	 CLOUZOT > LE CAR- BERU AVGORSSE	 Y. OZU > VOYAGE A TOKYO PLAN FIXE	 KUBRICK > 2001 S.F.	 BERGMAN > SONATE AUTOMNE	 ALMODVAR > MATADOR MOVIDA	 CARAX > BOY MEET GIRLS

COMPARAISON
FJ/18

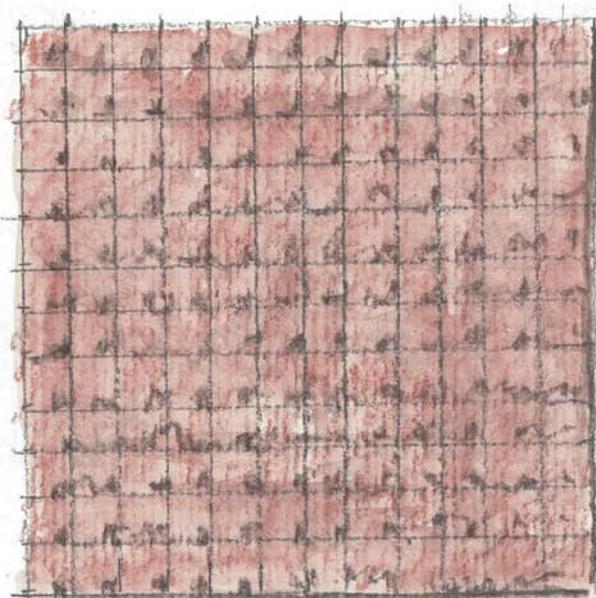
RAOUL WALSH 1887 - 1980

ORSON WELLES 1915 - 1985

> NOMBRE DE FILMS
(ENV.)

↳ PROBLÈME :

RAPP. ENTRE O.W.
ET HOLLYWOOD : DE
PARFAIT AU REJET

> ≈ 120 FILMS [TOUT LE XXe]
> DE ≈ 1915 À 1964 → 50 ANS

> ≈ 12 FILMS ; DE 1934 À 1979 → 45 ANS
> DIFFICULTÉ ACHÉVER
> TROP EXIGENT ? [CF. PHRASE BORGES ?]

> CHEFS D'OEUVRES

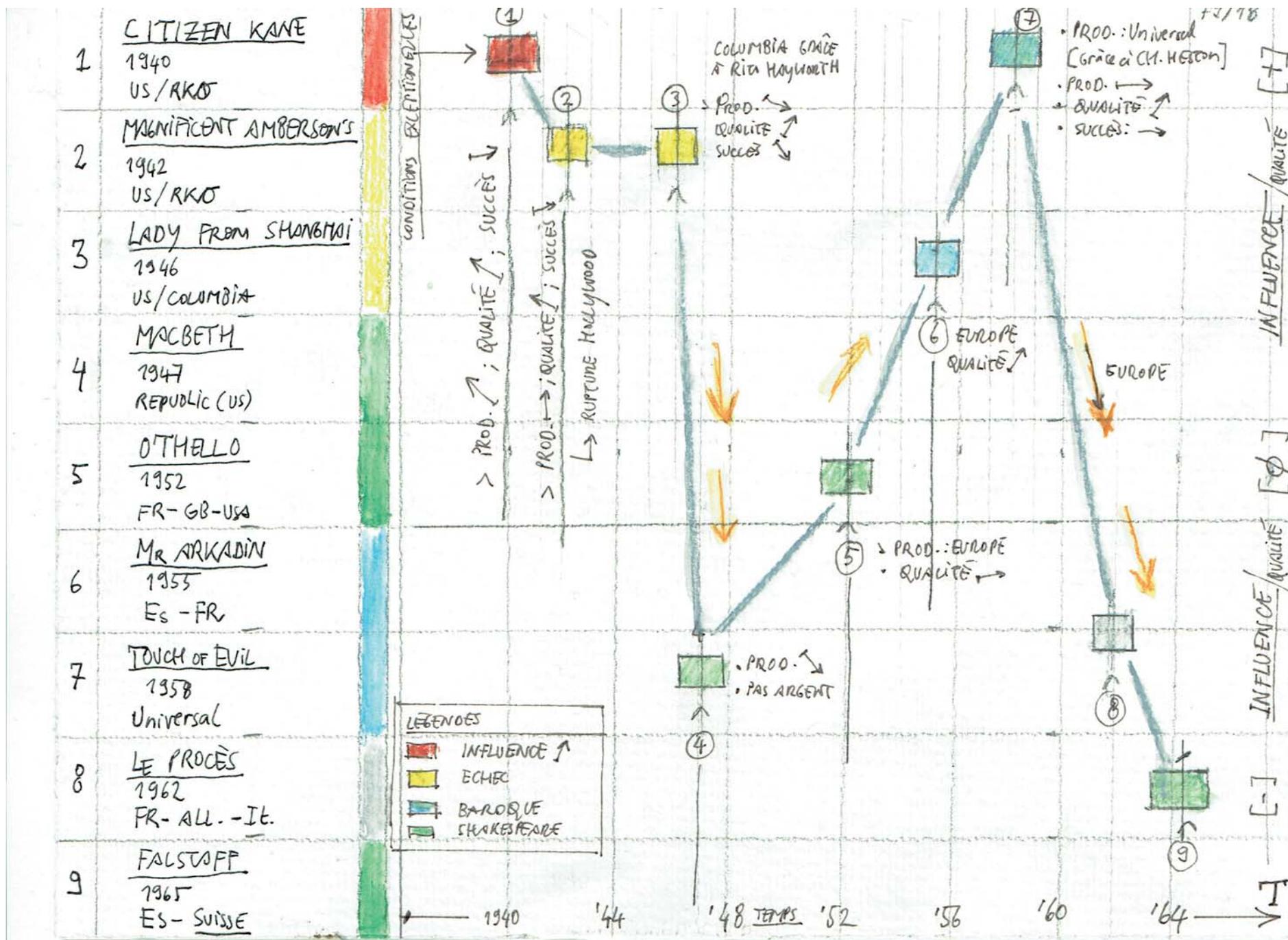
≈ $\frac{6}{120}$

≈ $\frac{6}{12}$

1	"GENTLEMAN JIM"	DRAMA	"CITIZEN KANE"	"PASSÉ"
2	"THEY DIED ... BOOTS ON"	WESTERN	"SPLENDEUR AMBROSE"	DRAME FAMILIAL
3	"WHITE HEAT"	GANGSTER	"LADY FROM SHANGHAI"	FILM NOIR
4	"OBJECTIVE BURMA"	GUERRE	"MR ARKADIN"	"PASSÉ"
5	"COLORADO TERRITORY"	WESTERN	"TOUCH OF EVIL"	"FILM NOIR"
6	"PURSUED"	WESTERN		

OW / GENRES / FJ/18

	Noir & Blanc	"Film Noir"	PASSE	SHAKESPEARE	ACTEUR	DRAME FAMILIAL	PERSONNAGE FORT	LITTÉRATURE
CITIZEN KANE	Grey		Yellow-Green		Green	Light Green	Red	
SPLendeur AMBERSON	Grey		Yellow-Green			Light Green		Light Green
LADY FROM SHANGHAI	Grey	Brown			Green		Red	Light Green
MACBETH	Grey		Yellow-Green	Light Blue	Green		Red	Light Green
OTHELLO	Grey		Yellow-Green	Light Blue	Green		Red	Light Green
MR ARKADIN	Grey	Brown	Yellow-Green		Green	Light Green	Red	Light Green
TOUCH OF EVIL	Grey	Brown			Green		Red	Light Green
LE PROCÈS	Grey		Yellow-Green					Light Green
FALSTOFF	Grey		Yellow-Green	Light Blue	Green		Red	Light Green

Première sortie : 1 mai 1941 (New York)

Réalisateur : Orson Welles

Durée : 1h 59m

Cinématographie : Gregg Toland

Scénario : Orson Welles, Herman J. Mankiewicz, John Houseman, Roger Q. Denny, Mollie Kent

Date de sortie initiale : 9 juillet 1942

Réalisateur : Orson Welles

D'après l'œuvre originale de : Booth
Tarkington

Scénario : Orson Welles, Joseph Cotten,
Jack Moss

Sociétés de production : RKO Pictures,
Mercury Productions

Première sortie : 24 décembre 1947
(France)

Réalisateur : Orson Welles

Durée : 1h 32m

Genres : Film noir, Drame, Thriller, Mystère,
Policier

Scénario : Orson Welles, William Castle,
Charles Lederer, Fletcher Markle

Première sortie : 7 novembre 1952
(Portugal)

Réalisateur : Orson Welles

Société de production : Mercury
Productions

Producteurs : Orson Welles, Giorgio Papi,
Patrice Dali, Rocco Facchini, Walter Bedone

Cinématographie : Aldo Graziati, Anchise
Brizzi, Oberdan Troiani, George Fanto,
Alberto Fusi

Dossier secret est un film franco-hispano-suisse réalisé par Orson Welles, sorti en 1955. Wikipédia

Première sortie : mars 1955 (Madrid)

Réalisateur : Orson Welles

Durée : 1h 45m

Scénario : Orson Welles

Genres : Film noir, Thriller, Film policier, Film à énigme, Drame

La Soif du mal est un film policier américain réalisé par Orson Welles, sorti en 1958. Il commence par le plus long plan-séquence à la grue de l'histoire du cinéma. Wikipédia

Première sortie : 23 avril 1958 (Los Angeles)

Réalisateur : Orson Welles

Durée : 1h 35m

Genres : Film noir, Thriller, Mystère, Policier, Film à énigme, Thriller psychologique

Montage : Walter Murch, Aaron Stell, Virgil W. Vogel, Edward Curtiss

Falstaff est un film hispano-suisse d'Orson Welles de 1965 basé sur le personnage de Falstaff, protagoniste des pièces Henri IV et Les Joyeuses Commères de Windsor de William Shakespeare. Wikipédia

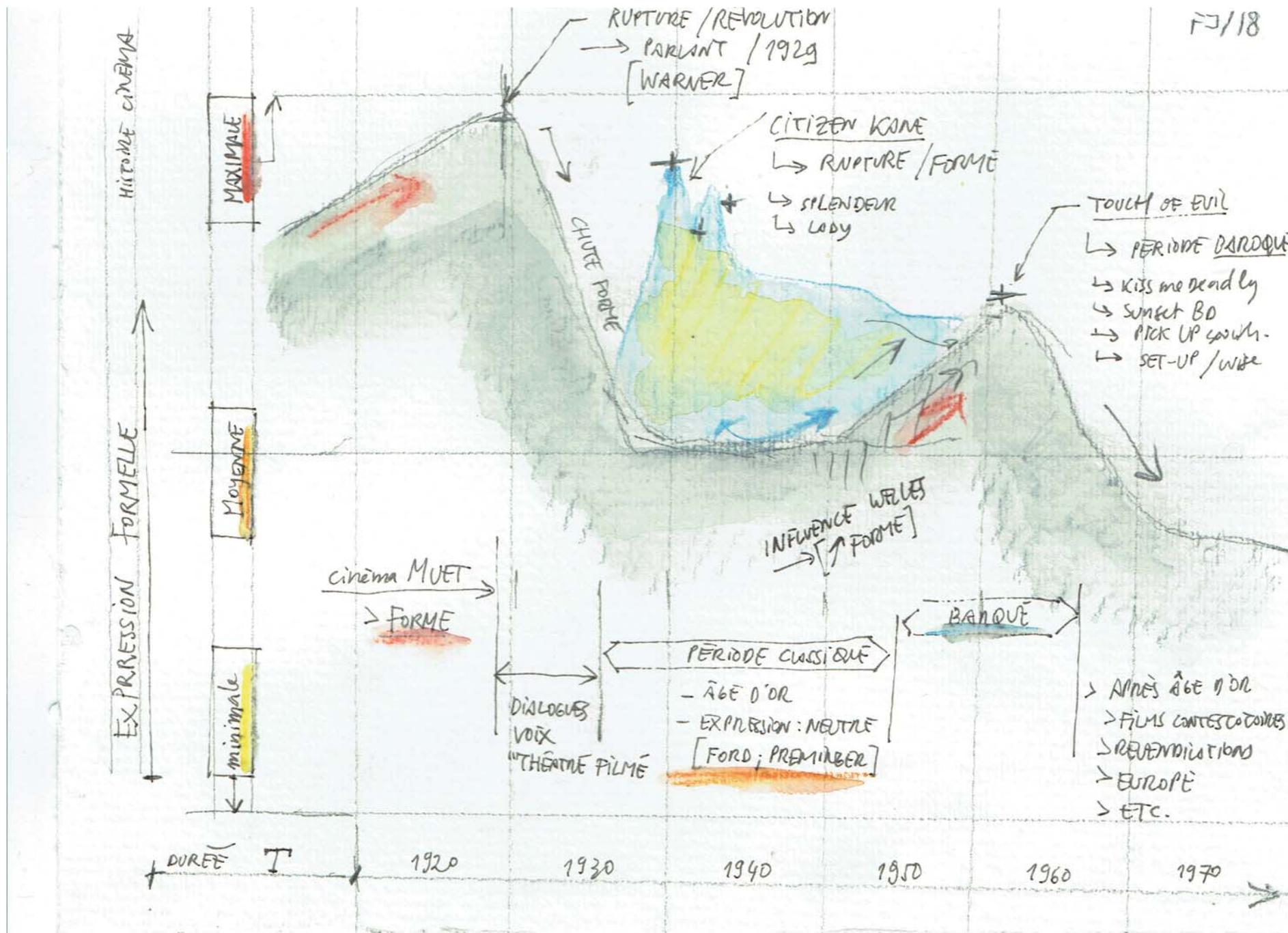
Date de sortie : 17 novembre 1966 (Suisse)

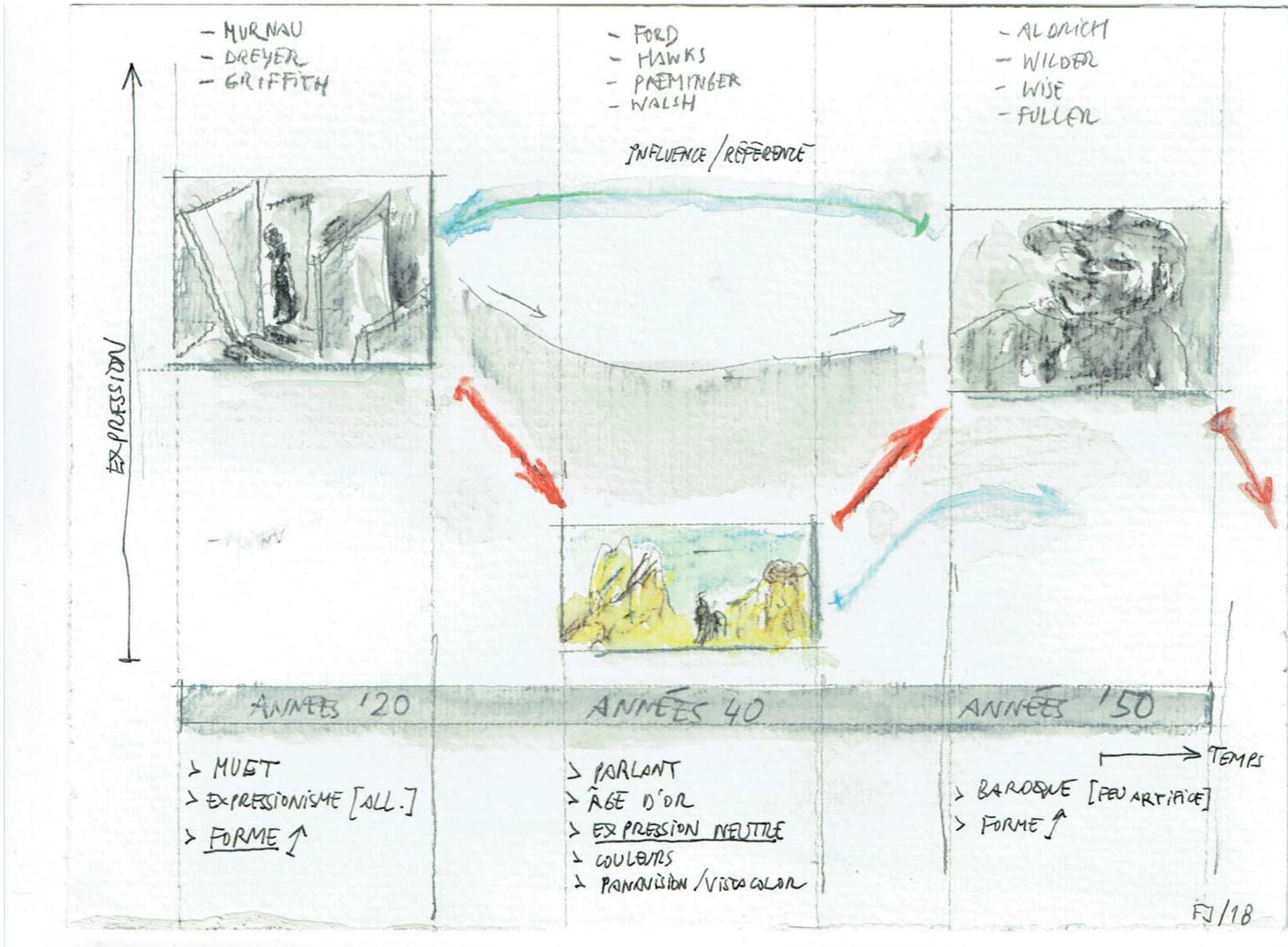
Réalisateur : Orson Welles

Durée : 1h 59m

Scénario : Orson Welles

Cinématographie : Edmond Richard

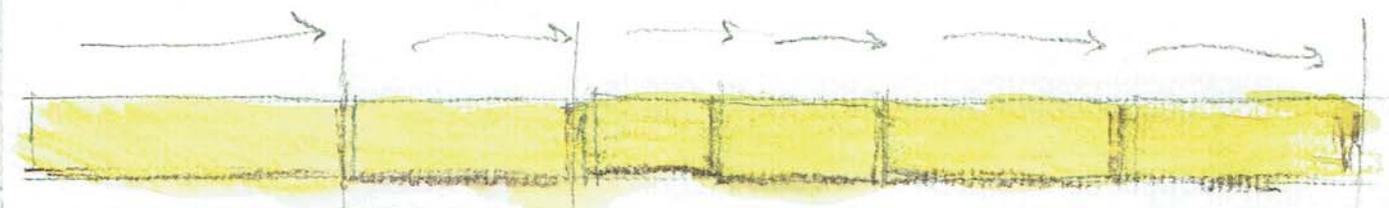

COMPARAISON

↳ style

↳ construction

☐ "TOUCH OF EVIL" / 1958

↳ LONGS PLANS SÉQUENCES [« J'EN FAIT QUAND J'AI DE L'ARGENT »]

↳ cf. ["MAGNIFICENT AMBERSON'S"]

↳ voir aussi : "THE PLAYER" / ALTMAN

↳ PROUVESSÉ TECHNIQUE ET VISIBLE

↳ ENGENDRE SUSPENSE INTERNE

≠ PREMÈGE → BUT : OUBLI DÉCOUPAGE

☐ "MR. ARKADIN" / 1935

↳ MONTAGE COURT

↳ cf. "CITIZEN"; "LADY"; "ETC."

↳ RYTHME HALETANT [cf. J. LOURCELLES]

J/18

OW/18

• LECTURE : - PLANS LONGS

→
MOUVEMENT PERSONNAGE

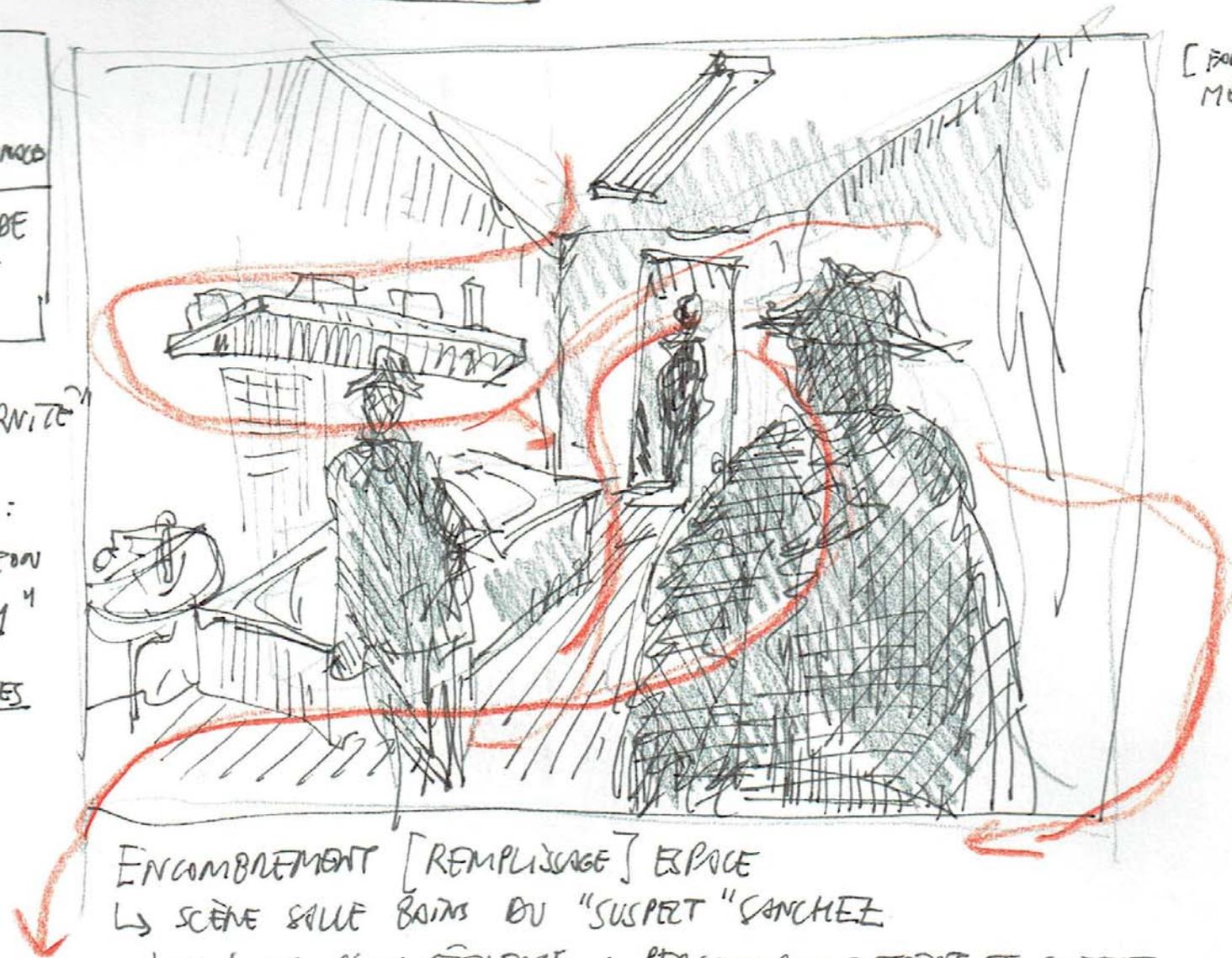
⇒ DIFFICULTÉ DE
MISE EN SCÈNE

PIONNIER "MODERNISTE"

↳ ANNONCE :

↳ LE JOHN MURSON
DE "FAT CITY"

↳ JOHN CASSEVECES

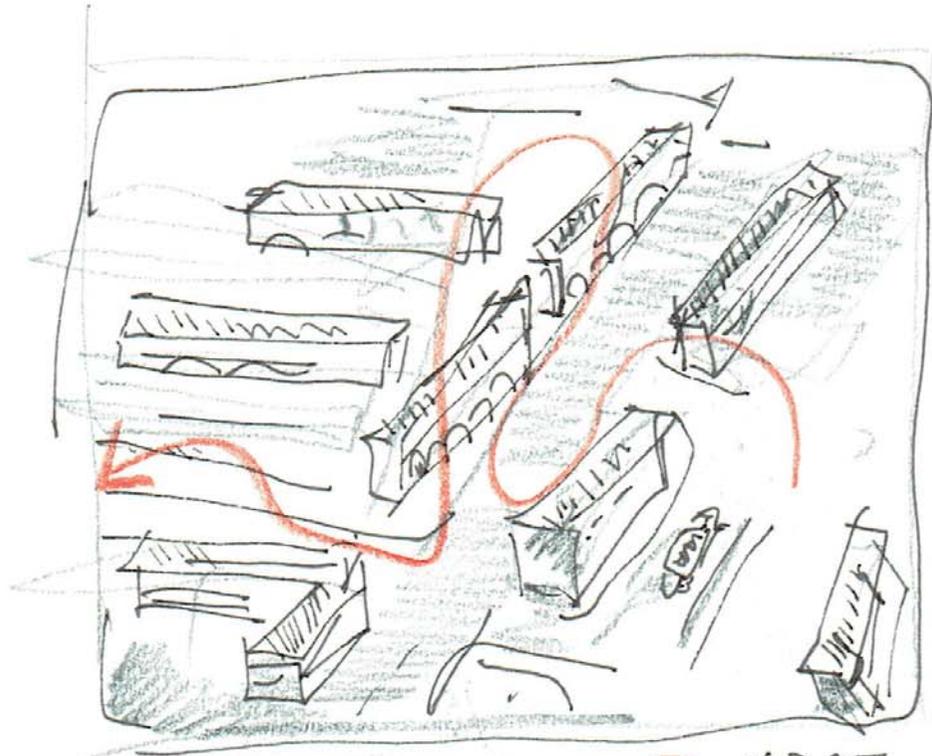

ENCAMBREMENT [REPLISSAGE] ESPACE

↳ SCÈNE SALLE BAINS DU "SUSPECT" SANCHEZ

↳ LONG PLAN SÉQUENCE : PERSONNAGES ENTRENT ET SORTENT,
DURÉE ÉTIRÉE [SUSPENSE INTERNE; J.L.]

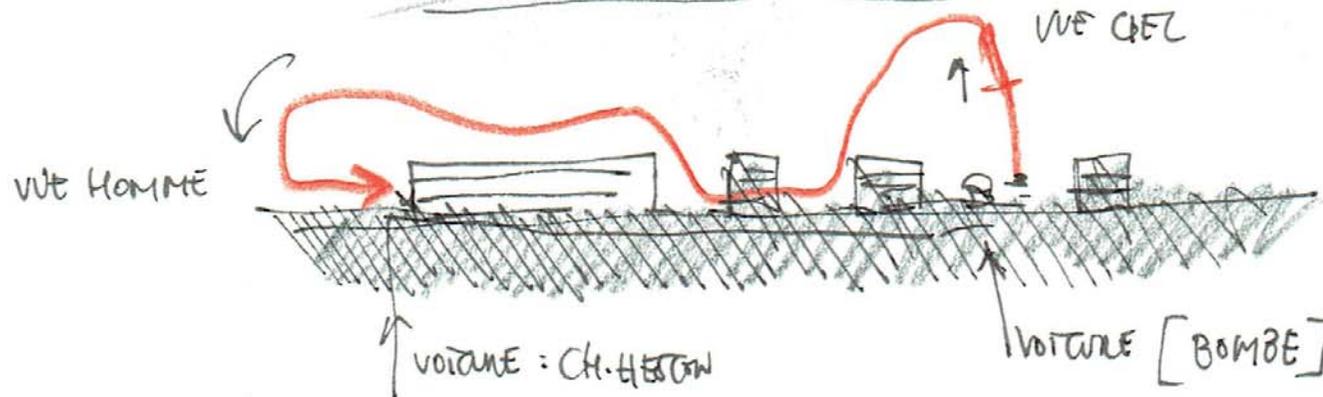
• LECTURE: PLAN SEQUENCE D'OUVERTURE

↳ RESONANCE:

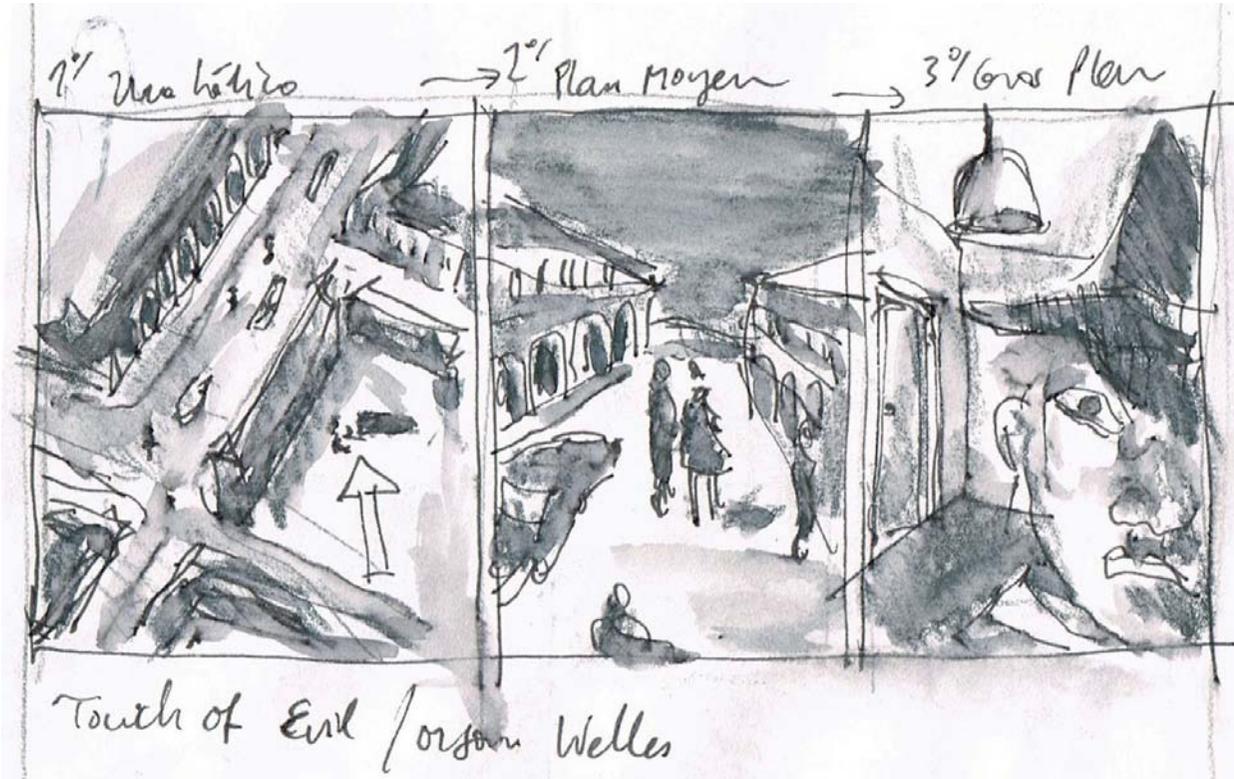
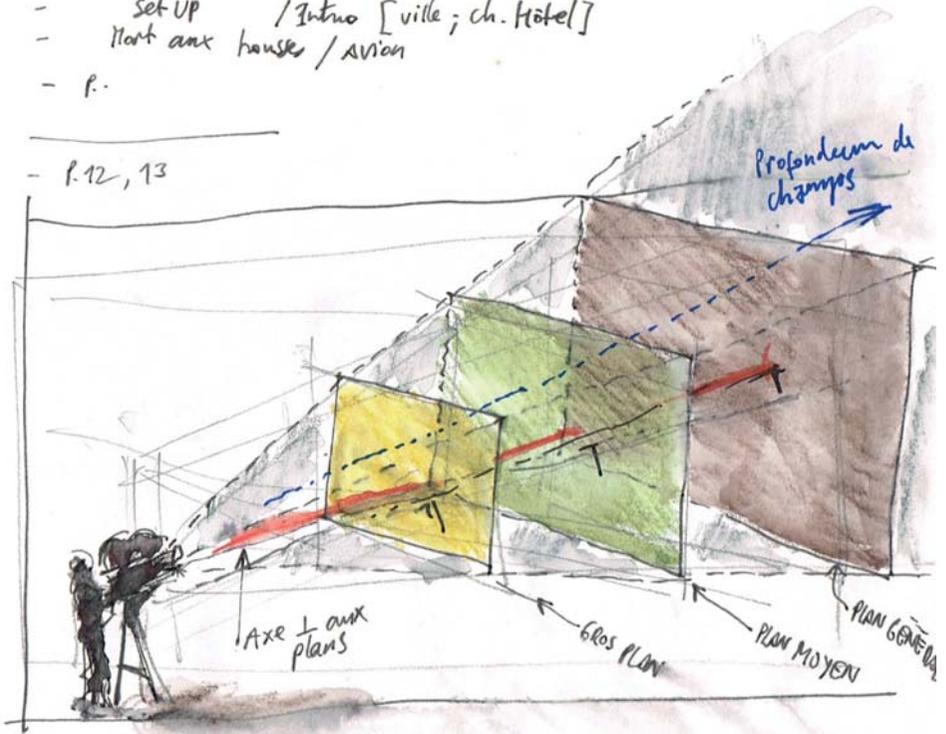
↳ "THE PLAYER"
R. ALTMAN

↳ TIM ROBBINS PARLE
DE "TOUCH" AVEC UN
COLLEAGUE: IL DECRIE LE
PLAN [FILME A LA GRUE]
ET EST: FILME A LA GRUE.

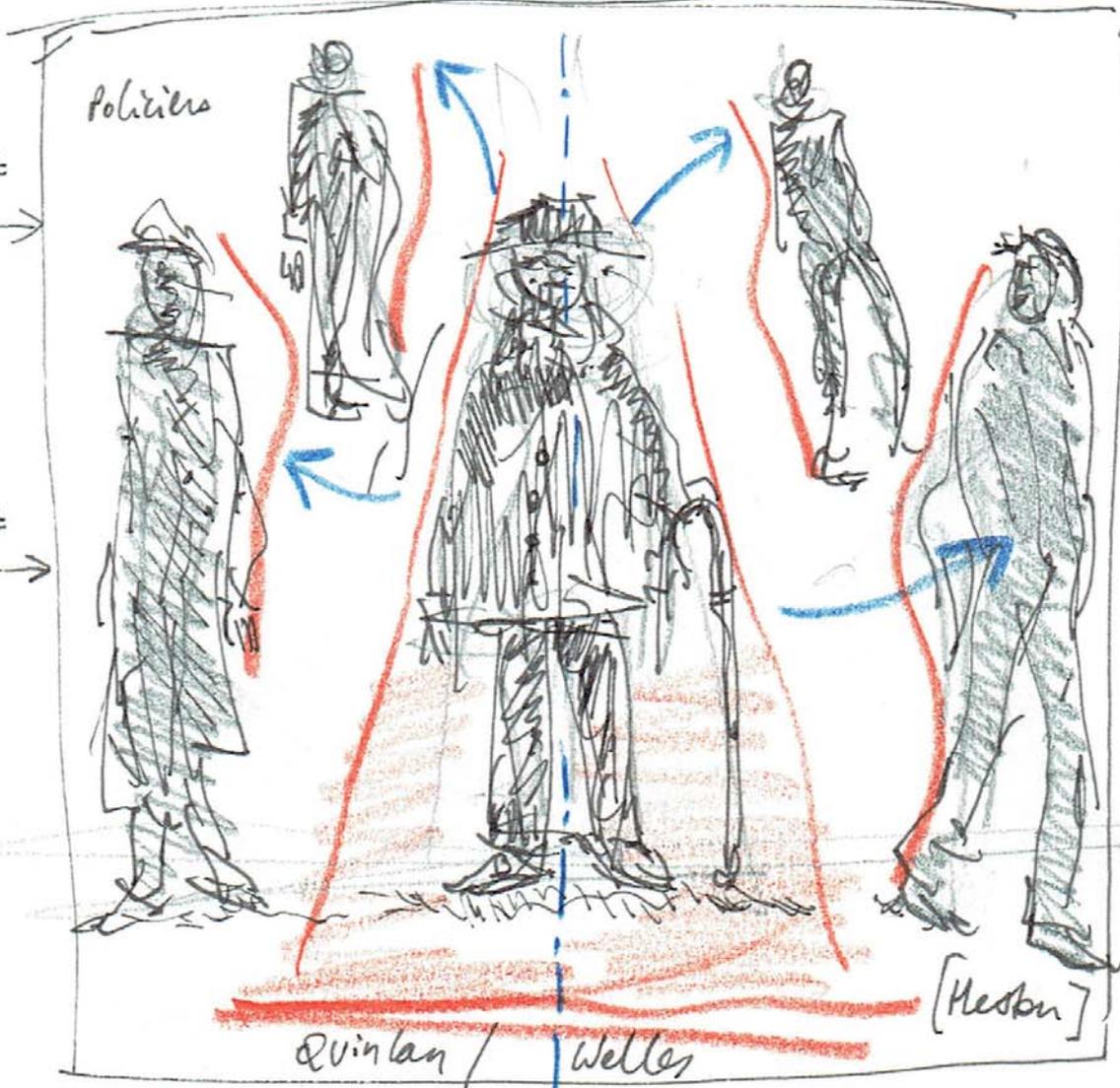
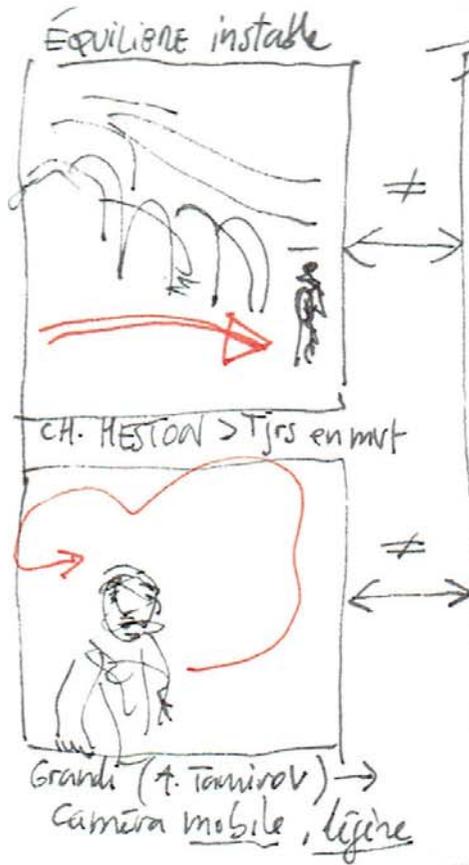

- Ex. Touch of Evil / Intro
- Set up / Intro [ville; ch. Hotel]
- Mort aux hauses / AVION
- P.

- p. 12, 13

• LECTURE: QUINLAN [OW] → PIVOT DES SCÈNES

[FAIT DE MÉMOIRE]

- RÉSONANCE :

→ "GOODFELLS", DE MARTIN SCORSESE → "PAULIE" [POL SORVINO] « PAULIE MOVE'S SLOWLY » [REMPLETT, AUSSI, ESPACE, TOUT S'IMMOBILISE LORSQU'IL APPROCHE] »

> QUINLAN [OW] : PIVOT DES SCÈNES DANS LESQUELLES IL EST : LES AUTRES LUI TOURNENT AUTOUR [MÊME CH. HESTON; EN ÉQUILIBRE INSTABLE]

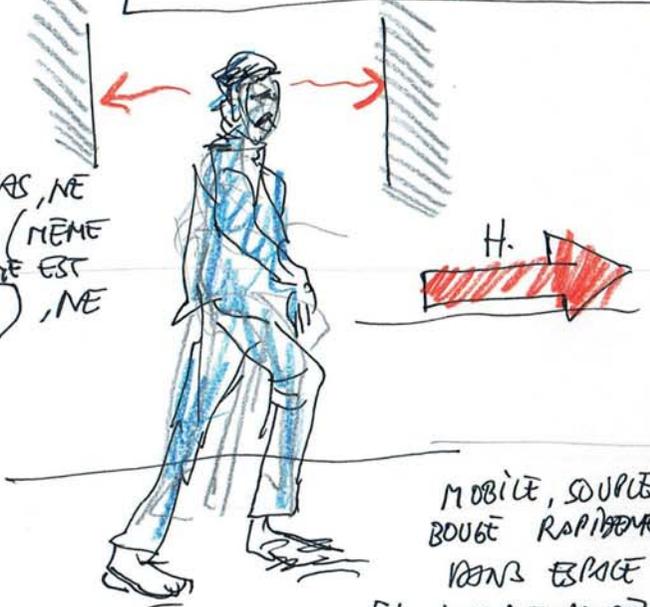
→ TI EST DANS AXE PLAN. AU MILIEU

M. VARGAS [CHARLTON HESTON]

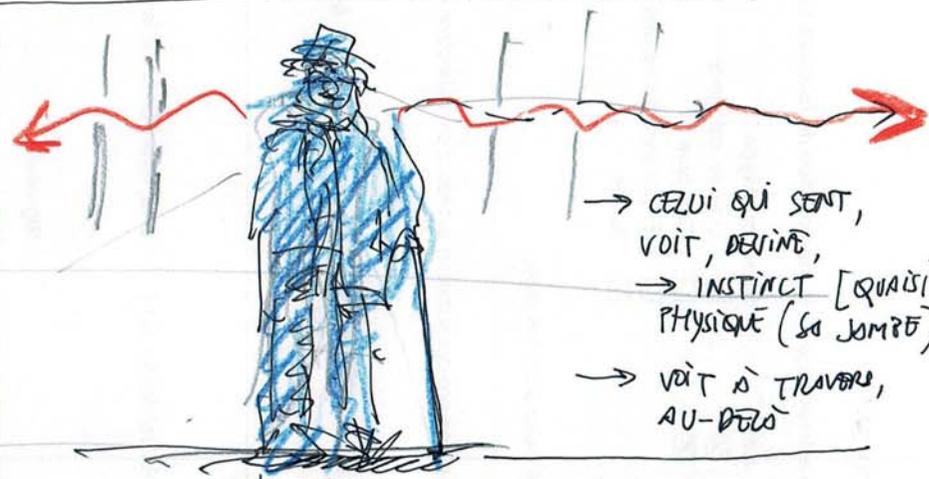
H. QUINLAN [O. WELLES]

IDEE FILM > 2 POLICIERS. CELUI QUI SE FIE A SON INDUITION, TRUQUE PREUVES ET AU FINAL: AVAIT RAISON.

→ NE SENT PAS, NE DEVINE PAS (MÊME QUE SA FEMME EST EN DANGER), NE VOIT PAS.

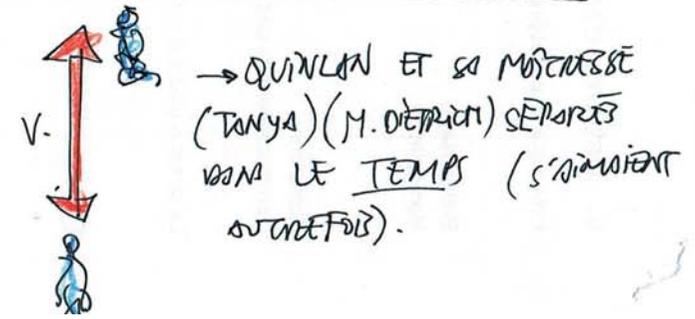
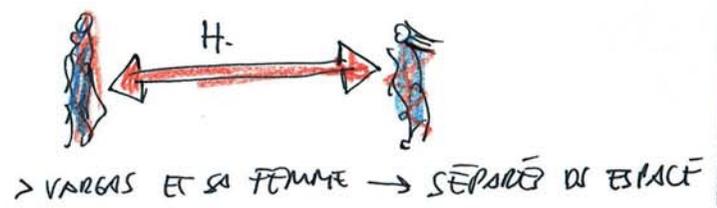
MOBILE, SOUPLE / BOUGE RAPIDEMENT / PENS ESPACE / [LE LONG AXE HORIZ.]

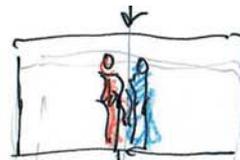
→ CELUI QUI SENT, VOIT, DEVINE, → INSTINCT [QUASI PHYSIQUE (SA JUMPE)] → VOIT A TRAVERS, AU-DELOA

PERORCEUR / BOUGE PEU ET LENTEMENT [AXE VERTICAL DU CORPS]

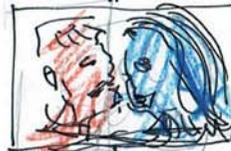
RAPPORTS AMOUREUX

MONTAGE → PARALLÈLE
COUPLE / SÉPARÉ

COUPLE / ENSEMBLE

BONNER → AU DÉBUT FILM [ET NON À LA FIN]

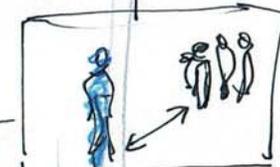

EXPLOSION BOMBE → SÉPARATION

LUI

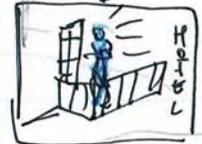
ELLE

ENQUÊTE
POLICIERE

EN BONNER
[GANG GRANDI]

PASSE À CÔTÉ
→ SANS LE VOIR
ni entendre

BALCON HOTEL / BONNER
APPELE AIDE

SE REVOIENT
PAS LONGTEMPS,
L'AMÈNE AUX USA
[PROTÉGÉS EN TROUSSE]

-MOTEL / GANG

POURQUOI
QUINLAN
(QUI MOURT)

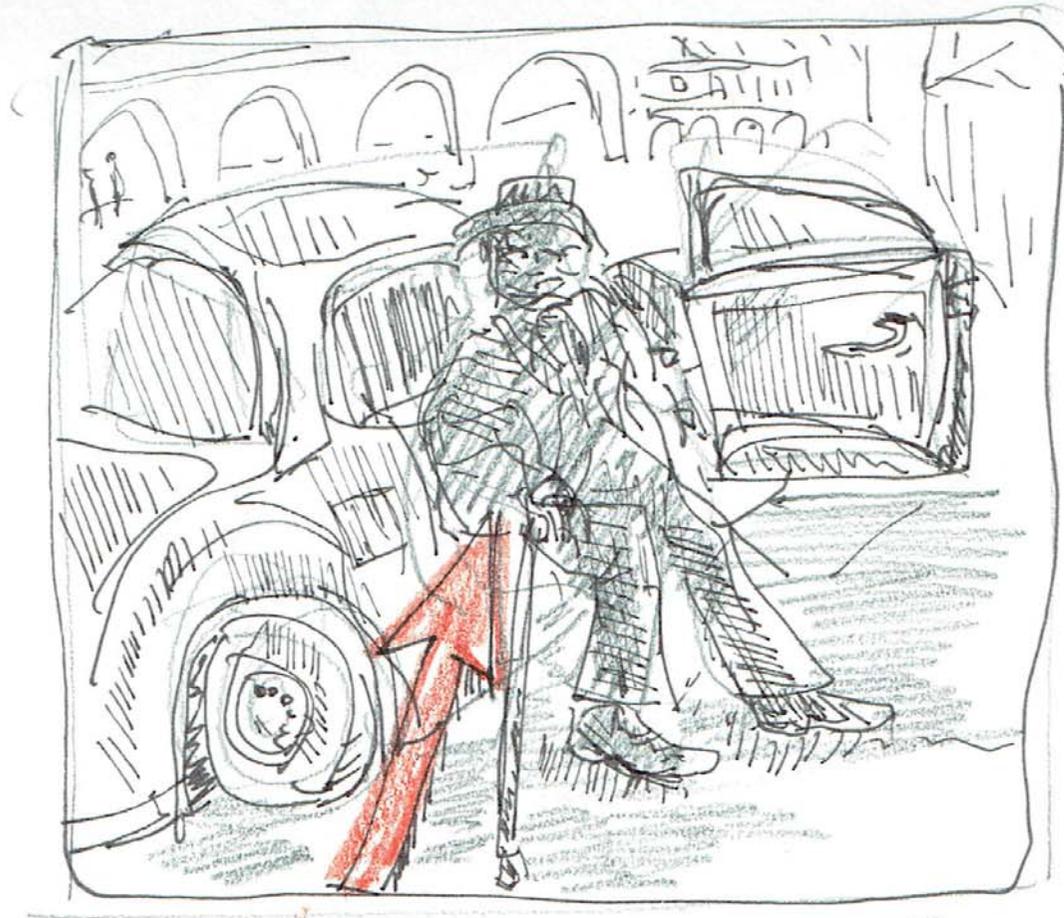
FIN / SE RETROUVENT

• LECTURE : FILMÉ EN CANTRE-PLONGÉE

DIRECTION VISÉE
DE LA CAMERA

[FAIT DE MÉMOIRE]

→ QUINLAN EST MIS EN ÉVIDENCE → CANTRE-PLONGÉE → CELA
IMPRESSIONNE, MONTRÉ SA PUISSANCE, FORCE, AUTORITÉ
↳ TRÈS DUR DE LUI TENIR TÊTE

• LECTURE : DÉFORMATION

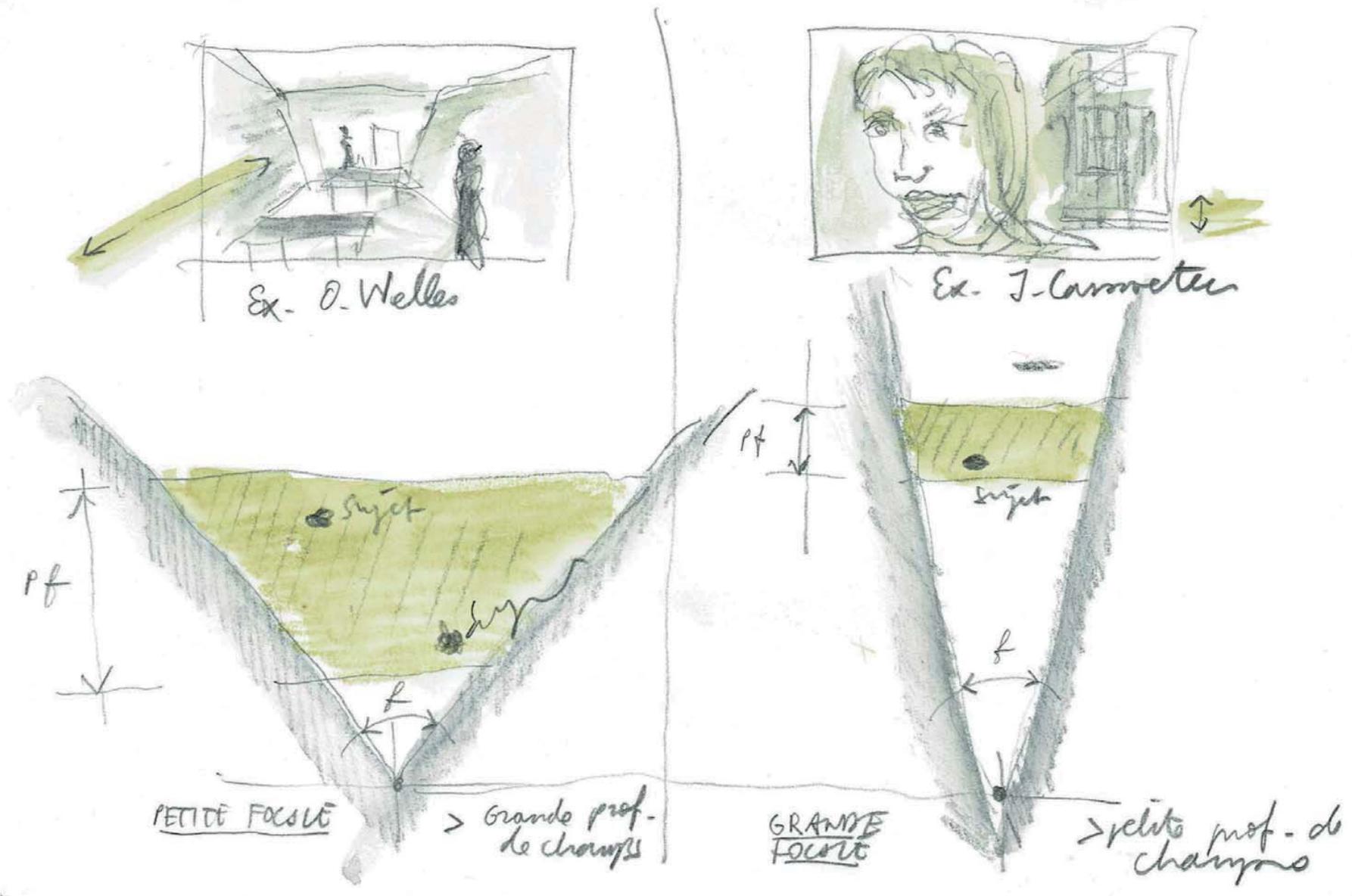
[FAIT DE MÉMOIRE]

> COMPARER AVEC :
EXPRESSIONNISME
['20, ALLEMAGNE]

→ COLIBARI
→ M.
→ ETC.

→ EX. : CLAMORE

Petite focale > O. Welles

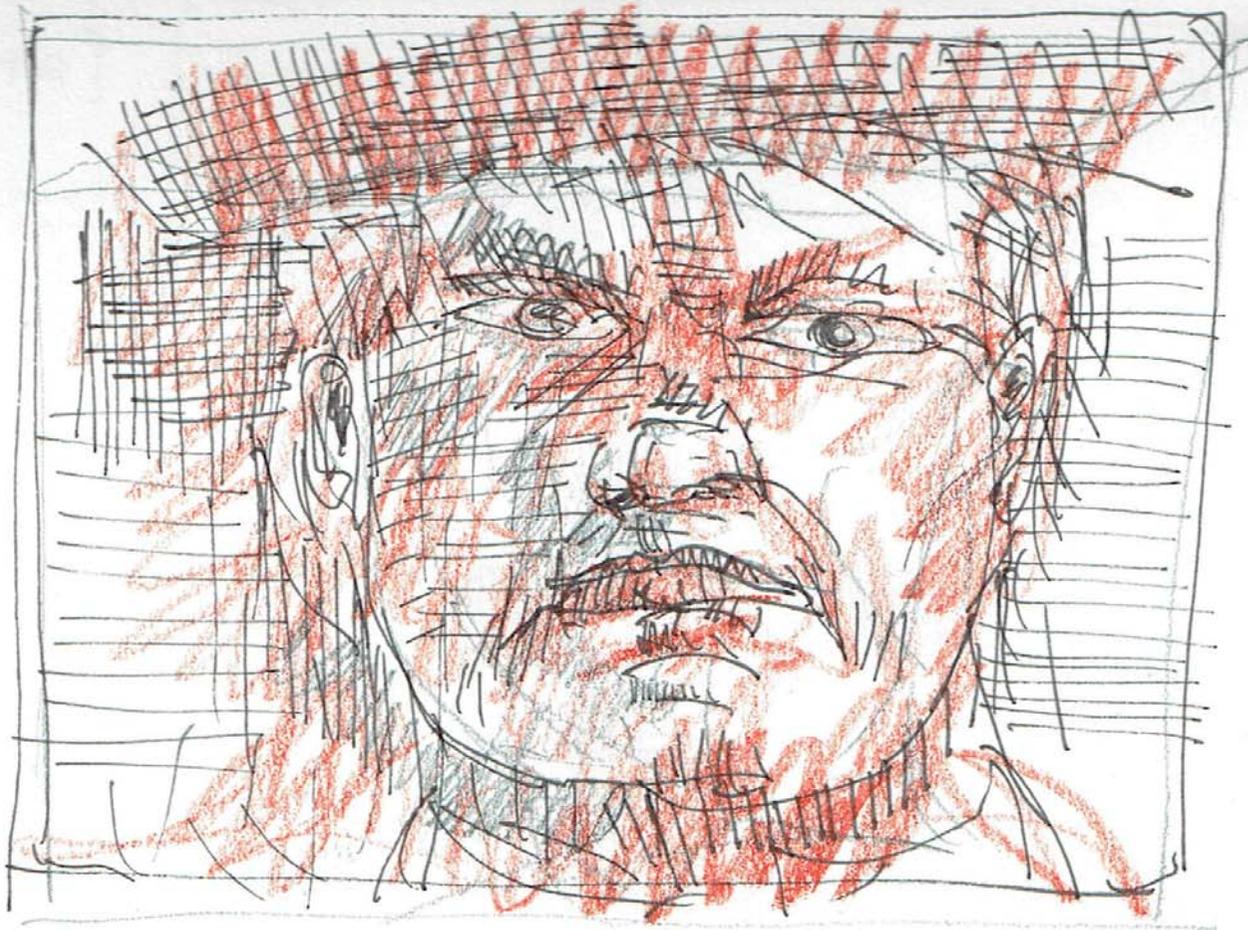

Grande focale > J. Casavettes

OW/18

• LECTURE : IMAGE CONTRASTÉE

WELLES :
 « LES ACTEURS
 SONT PLUS
 BEAUX EN
 N & BL. QU'EN
 COULEURS »

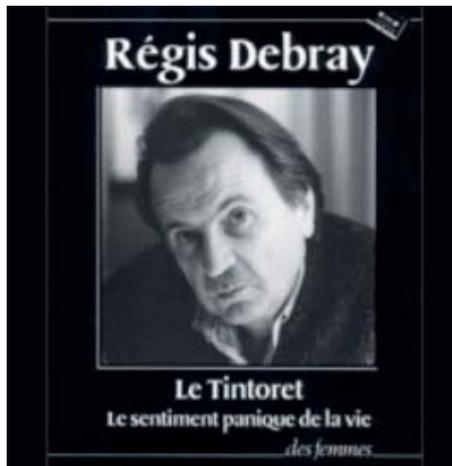
[FAIT DE MÉMOIRE]

↳ RACONTER :

ANECDOTE DE W
 GRENWICH & DU
 SERPENT (in "Lady
 from Shanghai") i'verif.

↳ WELLES :

- ↳ IMAGE : NOIR & BLANC [COULEUR EXISTAIT POUVANT]
- ↳ WELLES ACTEUR [POUR GAGNER SUIVIE, CHEZ AUTRES RÉAL.]
 - GRIMÉ [CITIZEN ; ARCADIN ; ETC.] MAIS : ARTIFICIEL.
 - ↳ DANS "TOUCH" [42 ANS] : COMPOSITION SÉPLNDIDE !

Régis Debray

Le Tintoret

lu par l'auteur

Au-delà des analyses de l'histoire de l'art, il y a le domaine des émotions inspirées par telle ou telle plastique. Ces sentiments-là arrêtent les montres et traversent les genres. Régis Debray a voulu élucider le noir vertige que suscite en nous la peinture du Tintoret, Vénitien du XVIe siècle qui inventa le cinéma et engendra Orson Welles.

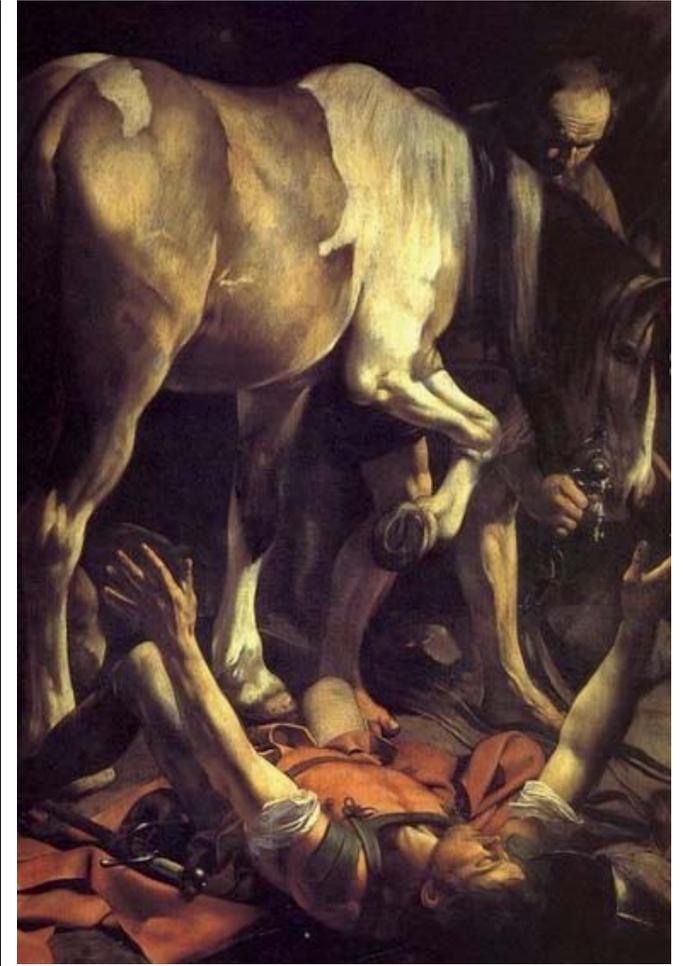
« On sait que Le Tintoret est l'inventeur du septième art. Les frères Lumière ont recommencé le travail à un point que le premier des cinéastes avait déjà dépassé dès 1548. La caméra au ras du sol, la contre-plongée comme procédé dramatique, l'objectif 18,5 et les grands angulaires, la fuite des plafonds, la lumière rasante, le désaxement, la profondeur de champ, le plan séquence, tout cela a surgi de la lagune dans la seconde moitié du XVIe siècle et l'accueil a été plutôt froid. L'innovation fit même scandale auprès de la critique qui lui préféra la pompe statique et bienséante des metteurs en scène de théâtre comme Titien et Véronèse. » R.D.

Tintoretto > Noir / Pos. spectateur / Lumière (projecteur)

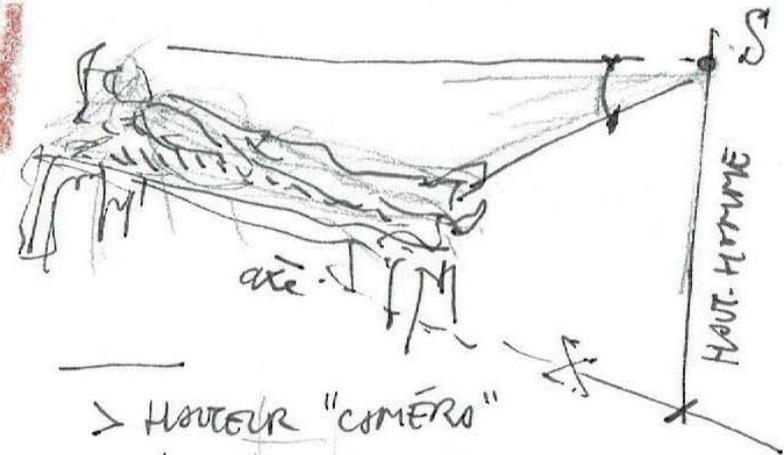
Caravaggio

POUR REGIS DEBRAY, TINTORET EST L'INVENTEUR DU CINÉMA :
(CONTRASTE ; PROFONDEUR DU NOIR ; POINTS DE VUE BAROQUES, ... ETC.);
IL ANTICIPE LE CINÉMA EXPRESSIVISTE ALLEMAND & ORSON WELLES.

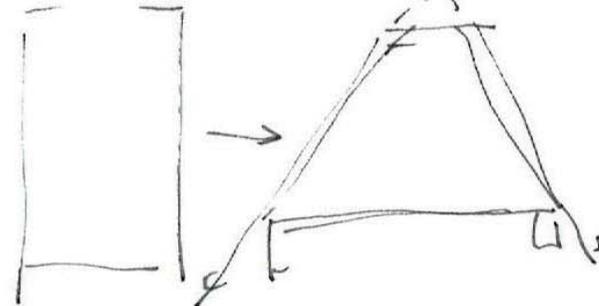
MONTEGNA [RENAISSANCE]

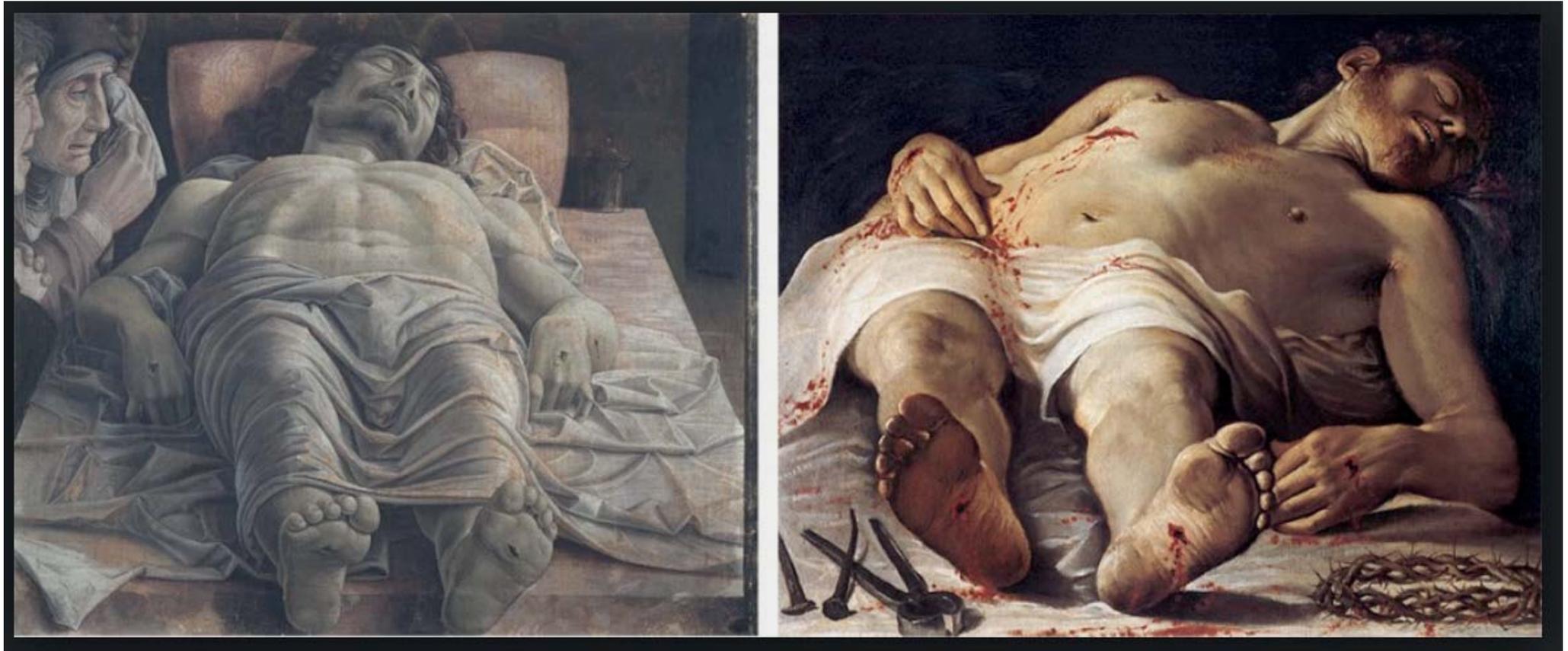
> HAUTEUR "CAMÉRA"
↳ HAUT. HOMME

↓ POSITION :
↳ PLE DANS L'AXE

> POINT DE FUITE CENTRAL

FJ-/2017

Mantegna & Carrache

Le jour se lève / Carné

Touch of Evil / O. Welles

Caligari / W. Rohrig / 1919

Les dessins de cette planche représentent les travaux préparatoires pour la création de décors de films de l'expressionnisme allemand des années 20. Ce sont souvent des architectes qui les réalisèrent, en général à l'aquarelle.

Night of the Hunter / ('50).
Pour comparer

CRÉATION RÊVE,
ILLUSION, CAUCHEMAR :

- > GRANDES FOCALÉ
- > EXT. NUIT
- > MUSIQUE
- > MONTAGE

1re FOIS QUE FILMER
DANS VOITURE QUI ROULE
VRAIMENT
[APRÈS : EX. LELOUCH]

→ VILLE [DE L'HISTOIRE] : ⇒ "Los Robles", ville fictive à la frontière
ENTRE USA ET MEXIQUE (PLUTÔT DU MEXIQUE).
[ROBLES = CHÊNE → QUINLAN ?]

→ TOURNAGE EN EXT. / NUIT [RARE À HOLLYWOOD] À : VENICE [CA ; USA]

→ SCÈNE INT. → EN STUDIO

→ LA MISE EN SCÈNE ~~///~~, LE MONTAGE [PARALLÈLE, CP. SCÈNES AVEC FEMME DE CH. HESTON]
ET GRANDES FOCALÉ [> PROF. CHAMP] DONNENT IMPRESSION : ILLUSION, CAUCHEMAR, RÊVE

FIN