



Splendeurs européennes : de l'expressionnisme  
allemand au réalisme poétique français



Pierre FRANCOIS



# La situation européenne au sortir de la guerre



- ◆ Un continent morcelé.
- ◆ Des sociétés dévastées : peut-on les reconstruire ?
- ◆ L'ombre portée d'octobre : révolution et ouvriérisme.



# Le cinéma européen au sortir de la guerre



- ◆ Le cinéma (ses formes, ses modes de production) est en partie né en Europe.
- ◆ Il a été entièrement approprié par les USA.
- ◆ Il va connaître un développement esthétique sans précédent, en Allemagne puis en France.



---

## L'expressionnisme et ses variantes : le cinéma allemand des années 1920

---

Qu'est-ce que l'expressionnisme ?

1/ Un courant esthétique pour qui la fidélité à ce qui est représenté importe moins que l'expression qui sourd de la représentation.

2/ Ce courant déborde de loin le seul cinéma:

- La peinture.
- La musique.

# L'expressionnisme pictural (1)

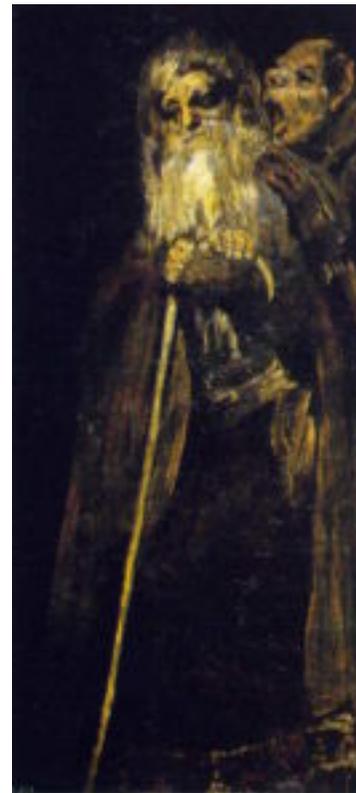
Jérôme Bosch  
(1453-1516)



# L'expressionnisme pictural (2)

Goya

*Les peintures noires*  
(1819-1823)



# L'expressionnisme pictural (3)

Oskar Kokoschka  
(1886-1980)



# L'expressionnisme pictural (4)

L'expressionnisme abstrait :  
Pollock, Rothko





# L'expressionnisme au cinéma : premiers repérages

---

- ◆ Une naissance allemande ? L'hypothèse Griffith...
- ◆ Le systématisme allemand des années 20 : de *Caligari* (1919) à *M* (1931).
- ◆ La postérité expressionniste : de Carné à Burton, en passant par Ford et Bergman.



---

# L'expressionnisme allemand

---

- ◆ La stylisation des décors ;
- ◆ Le travail de la lumière ;
- ◆ L'outrance du jeu d'acteurs.

# La stylisation des décors : L'abstraction picturale

Robert Wiene, *Le cabinet du docteur Caligari*  
(1919)



# La stylisation des décors : Le vertige architectural

Fritz Lang, *Métropolis* (1926)



# Le travail des contrastes : Les fantômes de Murnau

*Faust* (1925)



*Nosferatu* (1922)



# Le travail des contrastes : spectaculaire et intimisme

Lang, *Metropolis* (1926)



Pabst, *Loulou* (1928)



# L'outrance du jeu d'acteurs : Postures, regards

Lang, *Testament du docteur Mabuse*  
(1933)



Lang, *Metropolis* (1926)



# L'outrance du jeu d'acteur : Postures, regards (2)

Murnau, *Nosferatu* (1922)



# L'outrance du jeu d'acteurs : assemblée et composition

Fritz Lang, *Mabuse le joueur* (1922)



# Hétérogénéité de l'expressionnisme allemand

- ◆ Maniérisme et auteurs : de R. Wiene à Murnau et Lang.
- ◆ Monstres ou quotidienneté : *Mabuse*, *Nosferatu*, *Caligari*, vs. *Loulou*, *La rue sans joie*, *le dernier des hommes*.
- ◆ L'expressionnisme : préfiguration cinématographique du nazisme ?



# Postérité de l'expressionnisme allemand

- ◆ Le caractère systématique de la grammaire expressionniste disparaît (plus ou moins...)
- ◆ Mais les fondements du discours demeurent chez des cinéastes très différents.

# La postérité expressionniste : quelques exemples (1)

J. Ford, *La poursuite infernale*  
(1946)



O. Welles, *M. Arkadin*  
(1955)



# La postérité expressionniste

## Quelques exemples (2)

Ingmar Bergman

*La Nuit des forains* (1953)



*Le Septième sceau* (1957)



# La postérité expressionniste : Quelques exemples (3)

Tim Burton

*Sweeney Todd*

*Batman*





# Regards sur le cinéma expressionniste allemand



- ◆ Murnau, *Nosferatu le vampire*, 1922
- ◆ Pabst, *Loulou*, 1929
- ◆ Lang, *M*, 1930.



---

# Persistance du cinéma européen dans les années 1930 ?

---

Le réalisme poétique français  
relais de l'expressionnisme,  
ou vérisme cinématographique ?

# La tentation réaliste : Les classes sociales, visibles à l'écran

Carné, *L'hôtel du nord* (1938)



Carné, *Le jour se lève* (1939)

# La tentation réaliste : cinéma de la rue, cinéma de la ville



Carné, *Quai des brumes* (1938)



# Le travail de stylisation : l'ombre portée de l'expressionnisme

Renoir, *Partie de campagne* (1936)



Renoir, *Le crime de monsieur Lange* (1935)

# Le travail de stylisation : le goût de la géométrie

René Clair, *A nous la liberté* (1932)





## Une synthèse européenne : *La grande illusion* de Renoir (1939)



- ◆ Un film de classes.
- ◆ L'ombre portée de Mozart : *Les noces* et *Cosi*.
- ◆ Une extraordinaire virtuosité formelle : la partie de chasse ; la danse macabre.
- ◆ Une morale prémonitoire : « tout le monde a ses raisons ».