

LE GENRE

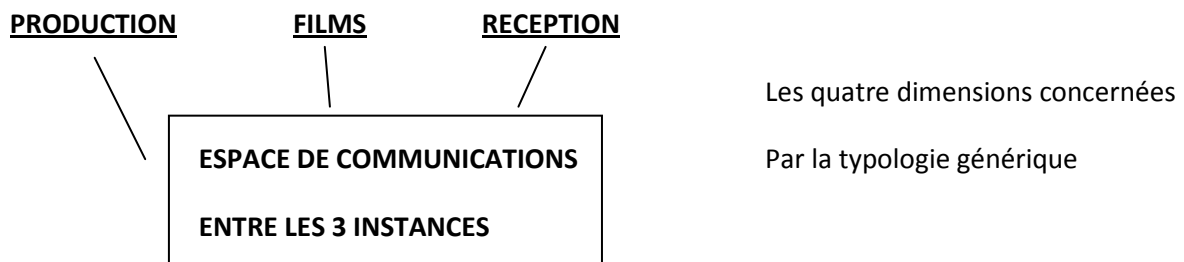
Un classement par caractéristique commune

- Permet de situer un film dans un ensemble
- Ne doit pas fragmenter le cinéma dans une typologie générique totale

GENRE ET CONVENTION

« Le genre est cet ensemble de règles partagées qui permettent à l'un, celui qui fait le film, d'utiliser des formules de communications établies, et à l'autre, celui qui le regarde, d'organiser son propre système d'attente » [CASSETTI]

« Règles partagées » : **conventions** inscrites dans un processus de communication qui va au-delà des films

THEORIE STRUCTURALE ET THEORIE FONCTIONNELLE

A. Théorie structurale : une méthode analytique

<u>GENRES THEORIQUES</u>	<u>GENRES HISTORIQUES</u>
Théorie générale d'un art ↓ Attribution aux films	Observation des œuvres ↓ Définitions des genres
PRINCIPE HYPOTHETICODEDUCTIF	PRINCIPE INDUCTIF

T. TODOROV

Bulgarie (1939-)

Historien. Débute milieu 1965

- Considération des genres historiques comme parcellaires
  - Par la méconnaissance de la totalité des films
  - Par l'absence de prise en compte des genres en puissance

- Analyse
  - En fonction des critères thématiques
    - ↳ Réductrice
    - ↳ Génératrice de conflits entre genres
  - En fonction du point de vue
    - ↳ Prépondérance de la réception de l'œuvre

N. CARROL

- Structure narrative comme critère de classement
  - Plus efficace que le classement thématique
  - Plus efficace que le classement formel
  - S'impose dans la **typologie générique historique**

C. LEVI-STRAUSS

Belgique (1908-2009)

Anthropologue et ethnologue. Approche structurale. S'impose dès années 50

Genre et structure

- *Mythologiques*, 4 volumes (1964-1971)
  - Le mythe —————> Une catégorie de l'esprit
  - La pensée mythique
    - ↳ Abstraite
    - ↳ Logique [SYSTEME BINAIRE]
    - ↳ Procède par Oppositions successives
Corrélations
    - DONC Proximité des mythes

- Genre cinématographique = STRUCTURE

J. KITSES

USA

L'exemple du western (Cf. polycopié KITSES)

- Opposition *wilderness / civilization* (la *frontier*)

- Structure binaire basique

DONC Oppositions internes issues de cette structure

↪ Individu	/	Communauté	(OPPOSITIONS DOMINANTES)
↪ Nature	/	Culture	
↪ Ouest	/	Est	

B. Définition sémantico-syntaxique : une approche combinatoire

R. ALTMAN

USA Narratologie, études des genres au cinéma, études du cinéma US

A traité de la comédie musicale

- Genre défini par la sémantique (signes)

- Personnages
  - Décors
  - Attitudes
	-type
- Techniques filmiques

(+) Acception d'un nombre important de films

Une évolution possible par **métamorphose structurelle**

↪ Développement d'un sous-genre / nouveau genre

(-) Simple description des films

↪ ~~Aspect analytique~~

- Genre défini par la syntaxe

- Articulation des signes (structure signifiante)
- Structure narrative

(+) Fort pouvoir explicatif

Une évolution possible du genre par **modification des signes**

↪ Conservation de la structure

(-) Absence de prise en compte des signes définissant

↪ Approche structurale

Ex. : *The Searchers (La Prisonnière du désert)*, J. FORD (1956)

- Un western par la seule définition sémantique
- Un gain par la définition sémantico-syntaxique

- Lien générique
MAIS Variation des combinaisons

LES FONCTIONS DES GENRES

ECONOMIQUE	SOCIALE
COMMUNICATIONNELLE	CULTURELLE

A. Le genre comme moyen de production

- Modèle de production industrielle efficace
  - **Logique de rationalisation**
    - ↳ Décors, costumes
    - ↳ Equipes techniques
    - ↳ Equipes de création
  - **Application d'une formule**
    - ↳ Culture de masse (Vision péjorative)
    - ↳ Standardisation
      - MAIS Variation possible
        - Contre la lassitude du public
        - Pour se distinguer de la concurrence
- Structure générique
  - Appel aux transgressions (ECHELLE ARTISTIQUE)
  - Soumission aux métamorphoses (ECHELLE HISTORIQUE)

DONC

CULTURE DE MASSE = STANDARDISATION + INNOVATION
REPETITION + VARIATION

- La promotion des studios
  - Peu axée sur le genre
    - MAIS Franchise par
      - ↳ Les séries (FRANCHISE)
      - ↳ Les stars
      - ↳ Les réalisateurs

Ex. : La *Hammer*, une spécialisation générique

- Développement de stéréotypes d'interprétation
  - ↳ Place centrale et cynisme du baron Frankenstein (Peter CUSHING)
  - ↳ Sexualisation forte de Dracula (Christopher LEE)
- Puissance évocatrice
  - ↳ Des décors et costumes
  - ↳ De la couleur
- **Revitalisation du genre**

DONC

~~GENRE = OUTIL EFFICACE DE PROMOTION~~

GENRE = OUTIL EFFICACE DE PRODUCTION

B. Le genre comme structure idéologique

- Une structure
  - D'encadrement idéologique
  - De répression idéologique
- Vision marxiste
  - Pauvreté culturelle
  - Encadrement du spectateur

C. Le genre comme reflet des aspirations du public

1. Récit fictif = solutions stéréotypées

- Acceptation
  - ↳ De l'idéologie des classes dominantes
  - ↳ Des valeurs sociales normatives
- Caractère réactionnaire
- Déplacement des conflits sociaux dans le monde imaginaire
  - ↳ Catharsis comme pacification sociale

(Cf. BOURDIEU)

2. Récit fictif = réponse aux problèmes sociaux réels

- **Film de genre = mythe**
  - ↳ Représentation structurée de la société
  - ↳ Voir ci-dessous : exemple par T. SCHATZ

CONFLIT MACRO-SOCIAL	Film de gangster, policier Film fantastique...
CONFLIT PSYCHOSOCIOLOGIQUE	Comédies Mélodrame...

- **Film de genre → Unification**
  - ↳ Plaisir collectif de retrouver des valeurs partagées

D. La fonction communicationnelle du genre

- Rapportées au genre
  - La connaissance du genre par le spectateur
  - La mémoire du spectateur

DU SYSTEME DE CLASSIFICATION	A LA STRUCTURE FAMILIERE
DE LA GRILLE DE LECTURE	AU CADRE D'INTERPRETATION

- ↳ Reconnaître « *une formule de communication établie* » [CASETTI]
- ↳ « *Organiser son système d'attente* » [CASETTI]
(Cf. introduction du cours)

Le balisage du genre

- Exemples d'indicateurs du genre
  - Titre du film
  - Bande-annonce
  - Affiche
  - Critique
  - Lieu de représentation
- Fonctions du balisage
  - **Facilite la lecture et l'interprétation**
  - **Verrouille la lecture et l'interprétation** (« *Un rail de lecture* » [AMINGUAL])
    - ↳ Encadrement idéologique
    - ↳ Plaisir de consommation
    - ↳ Substitution à sa réflexion

DONC

CINEMA DE GENRE = TENSION ENTRE STANDARDISATION ET INNOVATION

[\(Cf. partie A\)](#)

- Apparente recette du film de genre
- MAIS
- Grande capacité déceptive
  - Si Désaccord avec **horizon d'attente** du spectateur
  - Si Incapacité de renouvellement

- ↳ « *Le cinéma de genre est une médiation* » [COUTE]

FORMES ET IDENTITES GENERIQUES

A. Identités du cinéma de genre à Hollywood

7 propriétés fondamentales (R. ALTMAN)

- 1) Structure duelle
  - Pose et résolution de conflit des valeurs morales
- 2) Fonction sociale
  - Pose et résolution de conflits sociaux
    - ↳ Non résolus dans notre réalité
    - ↳ Mal résolus dans notre réalité
- 3) Logique de répétition
  - Stéréotypes
  - Récurrence d'éléments
- 4) Economie cumulative
  - Répétition intertextuelle (entre les films du même genre)
  - Répétition intra-textuelle (dans le film)
- 5) Penchant pour les références (**intertextualité**)
- 6) Prédicibilité
  - Prévisibilité
  - Horizon d'attente
- 7) Caractère symbolique / schématique

B. Film de genre / film d'auteur

- Réception du film de genre
  - Comme film industriel
    - ↳ Standardisation
    - ↳ Divertissement
- Réception du film d'auteur
  - Comme expression de sa personnalité
    - ↳ Dimension auteuriste appuyée (Voir *Politique des auteurs*)
    - ↳ Evacuation du caractère générique
- Financement notoire du film de genre
  - Multiplicité des financements
  - Coproduction
    - ↳ Moindre pression sur la réalisation
- Le genre comme affirmation de l'auteur
  - POURTANT La plupart des films français ne sont pas des films de genre
  - MAIS Certains auteurs ne réalisent que des films de genre

C. Mélange des genres

- Rareté du « genre pur »
    - Naissance *a posteriori* de la catégorie générique
      - ↳ Par le public
      - ↳ Par la critique
      - ↳ Par les théoriciens
- ETABLISSEMENT DE POINTS COMMUNS

DONC Par logique,

- Naissance du genre par croisement (INTERACTION)
  - Avec des films d'autres genres
  - Avec des films indéfinis
- Porosité du genre
  - Une mécanique logique (Cf. précédemment)
  - Un gain cinématographique
  - Un gain industriel
    - ↳ Elargissement du public ciblé
  - Une mécanique en inflation (META-TEXTUALITE)
    - ↳ Tendance à l'hybridation
      - Typique du cinéma contemporain US
    - ↳ Tendance à la citation
      - Démonstration de cinéphilie

CLASSICISME → CONSCIENCE DU GENRE

MODERNISME → MEMOIRE DU GENRE

D. Histoire d'un genre

- Schéma évolutionniste
  - 1) Expérimentations / influences
  - 2) Age d'or (classique du genre)
  - 3) Décadence / déclin

(+) Remplacement du genre dans son contexte historique

(-) Cloisonnement dans ces trois étapes

L'Age d'or comme forme pure du genre

↳ Plutôt un **équilibre du genre** (caractère temporaire)

- Apparition d'un genre dans sa préhistoire
  - Erreur de jugement

- Faute opératoire, car

↳ **Définition du genre par rétrospection**

- Fait de réception
- Conscience du genre

- Définition du genre = définition par **substantif**
- Définition du sous-genre = définition par **adjectif**