

Mardi 08 janvier 2013
TD01

Howard Becker: "Les Mondes de l'Art" Flammarion
Emmanuel Ethis; Le Petit 128
Jean-Pierre Esquenez; "Sociologie des Publics"
Hedgar Morin; "Les Stars"
Emmanuel Ethis; "Les Spectateurs du temps"
G. Balandier, "Le Pouvoir sur scènes"
Mauss "Le Mouvement ou l'hélogé du désordre", "Sociologie et Anthropologie"

L'acteur est charismatique. Son corps est son premier outil de travail.
L'acteur est porteur d'un modèle culturel dominant.

I) Les Mondes de l'Art et comment un acteur s'insère-t-il dans ce Monde?

La fabrique des choses; il y a tout un processus mis autour. Ces choses (conventions) décidées ensemble donnent ces monde de l'art. Ce n'est pas l'esthétique qui fait de l'art, mais l'auteur qui y travaille.
Conventions: contexte, horaires, projet, techniques, **valeurs**...
"L'interaction de tous les participants engendre un sentiment commun de la valeur de ce qu'ils produisent collectivement; c'est parce qu'ils travaillent ensemble qui fait de l'art. Leur attachement commun qui les rassemble et leur soutien mutuel qu'ils s'apportent les conforte dans l'idée qu'ils font quelque chose de valable"
Il n'y a pas d'art sans coopération et intégration.

Mardi 15 janvier 2013
TD02

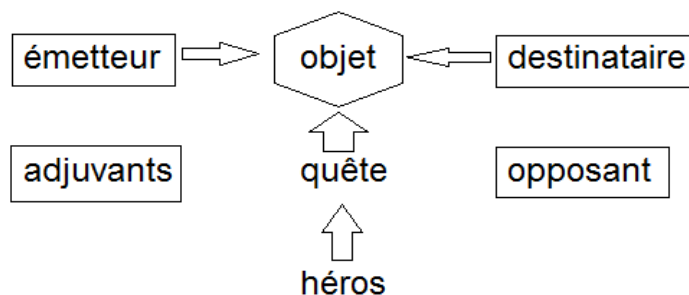
Les Monde de l'Art se différencient en fonction des valeurs soutenues. Ces valeurs sont internes à ce monde de l'art mais influencées par l'extérieur. Pour intégrer n'importe quel art, il faut être en adéquation, au moins un minimum, à une manière de pensée.
Ces valeurs peuvent se retrouver par exemple dans un théâtre engagé, un mouvement cinématographique dénouciateur du gouvernement, ou encore une entreprise de maçonnerie qui prédomine dans le plancher chauffant par exemple. La valeur n'a de la valeur que si des personnes y croient. Les personnes ne peuvent plus rester dans ce monde de l'art si elles ne sont plus d'accord avec les valeurs. Les choses ne sont pas figées mais évoluent également. Les valeurs font parties des conventions.
Eminem par exemple a forcé des conventions; il est devenu rapeur alors qu'il est blanc.

À retenir;

- les conventions
- les valeurs
- les frontières souples;

Le schéma actanciel de Greimas;

Qui parle à qui? Qui fais quoi? Qu'est ce qui va se passer?
Tout artiste a une quête;

Morbert Elias "*Sociologie de Mozart*"

Mardi 22 janvier 2013

TD03

A rattraper

Mardi 29 janvier 2013

TD04

La notion d'effervescence;

Il arrive qu'on enferme un acteur dans un certain type de rôle. L'acteur en tant qu'individualité peut se confondre avec ses rôles. Certains acteurs sont porteurs d'une emblème imaginaire, comme par exemple un porteur du symbole de l'idéal américain; ils sont porteurs d'un modèle social culturel. On a besoin d'un porteur d'histoire.

L'effervescence représente entre autre les fans, un porteur de désordre. Le fait de voir un personnage sur scène permet de regarder des histoires, on s'identifie au personnage.

Lire: *Le Désordre, ou l'Eloge du Mouvement* de Georges Balandier, 1998, Fayard

Le Pouvoir sur Scènes de Georges Balandier, 2004, Fayard

=>**Caractère dyonisiaque, orgiaque**

Histoire des représentations;

-440; Concours de poésie et de théâtre dans des amphithéâtres sous Dyonisos.

Les Perses (-472) est la première tragédie. Thespis d'Ikarion est le premier acteur à avoir porté un masque de théâtre.

Lire JP Vernant *Mythe et Tragédie en Grèce Ancienne*, Découverte 2001

On parlait déjà de la notion d'acteur apellés "Bacantes" (de Bacchus).

Ce sentiment d'adoration des acteurs est l' *Ek-stasis*.

Lors de la diffusion d'un film, lorsqu'il y a une rupture avec l'illusion, comme un problème technique, une perturbation sonore dans la salle, l'illusion est rompue.

Le cinéma a sa disposition des moyens qui renforcent l'immersion dans le film

Mardi 05 février 2013

TD05

Nous allons voir, après cette notion d'effervescence et cette notion d'histoire, la notion de Jeu.

L'aspect liébrateur.

"On est un bon acteur seulement lorsqu'on ressent du plaisir à jouer" de Bertolt Brecht (auteur et théoricien de théâtre), dans *Ecrit Sur Le Théâtre*, Tome I.

Bertolt Brecht (né Eugen Berthold Friedrich Brecht le 10 février 1898 à Augsburg, en Bavière - 14 août 1956 à Berlin-Est) est un dramaturge, metteur en scène, critique théâtral et poète allemand du xxe siècle (naturalisé autrichien en 1950).

L'on dit que les acteurs sont des **Passeurs, un Vecteur**.

L'acteur dans sa pratique hierarchise;

-les techniques de jeu, la performance, la puissance de jeu,

-ou il met toute ses techniques au service d'autrui pour une vision universelle, communautaire. Il y a très peu de groupes sociaux, il est porteur de la capacité de lier le singulier et le collectif. Il met le don de soi au service de la communauté.

Au contraire, il y a tout de même un côté égoïste de vivre cette fonction pleinement pour soi.

Chaque comédien et acteur a sa propre vision parmi ses deux visions. Les gens n'ont pas la même vision en fonction de l'évolution de leur carrière, mais il y a toujours une évolution des valeurs et une hierarchisation

de ces valeurs.

Qu'est ce qu'un bon acteur?

Un comédien, un acteur, c'est un athlète, un très grand sportif, un don de soi. Un bon acteur c'est quelqu'un qui a une forte capacité de persuasion; le spectateur est devant un écran, et reste assis car il avale l'histoire racontée; c'est la capacité magique de l'acteur. Un bon acteur a la faculté d'être quelqu'un d'autre tout en restant naturel.

Diderot dit;

le paradoxe du comédien;

"C'est l'extrême sensibilité qui fait les acteurs médiocres. C'est la sensibilité médiocre qui fait la multitude des mauvais acteurs. C'est le manque absolu de sensibilité qui prépare l'acteur sublime."

Donald Winnicott

C'était un pédiatre qui a inventé le doudou; l'objet transitionnel, et l'espace potentiel.

Livre *Jeu et Réalité*; l'Espace Potentiel, Editions Gallimard 1975

Il a compris suite à des études la notion de mère/enfant. En présentant à la naissance la mère à l'enfant, ce dernier n'a pas conscience de lui-même, et c'est en voyant sa mère qu'il se sent être. Lorsqu'il né, il est séparé du tout mère/enfant, pour sortir du corps chaud. L'Espace d'Inventivité est ainsi mis en place; le jeu c'est cela; arriver à comprendre un monde. Le doudou est donc l'espace premier de symbolisation; il transmet toutes les valeurs réconfortantes de la mère.

Cet espace n'est pas celui de la coïncidence pure et simple, ni de celui de l'écart infranchissable, mais celui de la transition ou de la médiation entre le moi et le non-moi.

Peter Brook nous dit dans *Points de Suspension* que le théâtre puis le cinéma est un espace potentiel où l'on construit par le don d'acteur et l'on tisse des histoires.

On apprend à faire le lien, à défaire le lien, et cela crée le symbole, cela a une structure anthropologique.

Livre d'Huizinga "*Homo Ludens*", la fonction sociale du jeu. Gallimard 1951.

Cette fonction apprend à défaire le lien pour savoir jouer un rôle, pour savoir bien jouer ces rôles et les incarner et bien prendre sa place dans la société.

Les processus de sociabilisation; recevoir des éléments culturels, la famille, les amis, l'éducation, le jeu...

Afin de prendre sa place dans le jeu, qui ne peut se faire sans le lien vu précédemment; celui entre l'enfant et sa mère.

On a besoin d'apprendre à maîtriser ces capacités pour prendre une identité et ainsi faire partie d'un groupe.

"Les Femmes Dayaks" (Indonésie ou Australie??); elles mettent en place un jeu pour que les rôles se passent bien; lorsque les hommes partent à la chasse, ces femmes n'ont pas le droit de toucher les armes et en mettant en place ce jeu, ils prennent un bâton représentant un sabre, et donc participent à la chasse et la guerre; ainsi ces deux seront réussis si les femmes jouent bien leur rôle; le collectif se met donc à ce rituel; c'est la puissance du jeu= c'est le pouvoir de Persuasion. Le jeu est aussi important que la chasse en elle-même.

L'Espace Potentiel entre le bébé et sa mère, entre l'enfant et sa famille, entre l'individu et la société, dépend de l'expérience (le jeu) qui conduit à la confiance. On peut le considérer comme sacré pour l'individu dans la mesure où celui-ci fait dans cet espace même, l'expérience de la vie créative.

Winnicott, page 143 Jeu et Réalité

Le cinéma et le théâtre recréent le monde. Et c'est dans cet espace que l'on recrée le monde. En faisant le lien avec la notion de spectateur, ce dernier fait un pacte (puisqu'il se présente, il accepte de donner sa confiance ainsi à l'oeuvre pour la recevoir.

Mardi 12 février 2013

TD06

A voir: Léo Carax "Holy Motors"

Pour l'évaluation: Maitriser le Monde de l'Art chez Becker

L'imaginaire du corps chez l'acteur.

Comparé le corps d'un comédien de théâtre et celui d'un comédien de cinéma.

Hexis= façon de porter le corps. Comme exemple prenons pour le film *Lincoln*, Daniel Day-Lewis adopte une démarche. Pour Marylin c'est la sensualité. Le corps est emblématique et reconnaissable. Le corps est le premier outil de travail pour le comédien. Ce corps est entretenue; c'est la capacité esthétique et exceptionnel. L'aspect monétarisation est important également; publicité etc. Ce corps est emblématique.

Mauss "*Les techniques du corps*"

"Le corps est le premier et le plus naturel instrument de l'Homme. Ou plus exactement, sans parler d'instrument, le premier et le plus naturel objet technique et en même temps moyen technique de l'Homme c'est son corps."

Le corps est le premier lieu où s'exerce la contrainte de la société sur l'individu d'être "beau"; c'est ce qui se voit. C'est le premier véhicule (voir le travail de Foucault).

La vision de l'acteur est en train de changer, car l'industrie est en train de changer.

La bonne santé; on est toujours dans un discours sur le corps; ce dernier est le plus important; il est parfait et en bonne santé.

Il faut que l'acteur maîtrise son corps; c'est la question de la plasticité; il y a peu de catégories socio-professionnelles qui ont ses capacités là; il faut qu'il gère absolument son corps.

Exercice perso	Acteur /cinéma	comédien	Acteur porno
La réputation	✓	✓	✓
La valorisation	✓		✓
La musculature	✓		✓
La santé	✓		
Les techniques		✓	✓
La médiatisation	✓	✓	
L'argent	✓		✓
L'éros	✓	✓	✓
La question du tabou	✓	✓	✓

Mardi 19 février 2013

TD07

A rattraper

Mardi 12 mars 2013 -> examen

Mardi 19 mars 2013

TD08

La notion d'icônes;

"Icône" a une connotation religieuse, symbolique.

On a les acteurs que l'on mérite ou que l'on a besoin, au niveau artistique & au niveau social. Le rapport au temps est particulier; pour un acteur, on a la création d'un mythe. Il n'a pas forcément la vision de ce statut de mystification. La star appartient aux Hommes et aux Dieux. Le côté graphique doit être figé.

Chaplin par exemple était en adéquation avec son temps et les aspirations de l'époque. Dans les films il est toujours renvoyé à tout ce qui vient l'enfermer lui socialement. Chaplin devient une icône avec son personnage de Charlot.

Mardi 26 mars 2013

TD09

L'icône répond à un besoin de la société. Ce sont les médias, et plus largement la société qui crée le statut d'icône.

Marlon Brando est l'un des plus grands acteurs américains de sa génération. C'est un sex-symbole comme Marilyn Monroe, Greta Garbo, Louise Brooks ou James Dean. Il a milité pour les droits civiques aux Etats-Unis, surtout pour la reconnaissance des droits des Américains et des Afro-Américains. Marlon Brando, acteur au comportement imprévisible et a influencé James Dean, Robert Redford etc. Le film *Un Tramway Nommé Désir* le révèle et en fait une star. Il a une image de rebelle. Sa prestation dans *Le Parrain* marque une étape et relance sa carrière. Il révéla sa bisexualité en 1976.

Dans *Un Tramway Nommé Désir*, en plus de son jeu d'acteur révolutionnaire et de sa prestation époustouflante dans le rôle du vulgaire Stanley Kowalski, Marlon Brando crève l'écran et s'impose comme un sex-symbol incontournable, en redéfinissant les critères de beauté masculine pour la seconde moitié du XXe siècle. Il a alors l'image idéale de la jeunesse américaine: cheveux blonds foncés, yeux gris-bleu, teint basané, démarche athlétique. Son interprétation dans *L'Equipée Sauvage* il exprime toute la révolte d'une génération en devenant un motard rebelle. Son interprétation, encore une fois va avoir un grand retentissement.

Dans ces années là, on avait besoin d'un sex-symbol masculin. On a affaire à un fonctionnement iconique car sa vie privée était mouvementée, de nombreuses femmes et de nombreux gosses.

Les acteurs peuvent incarner des modèles morales, s'incarnent dans des personnages et ce dernier est transané. Il y a star quand il y a transfert de valeur entre l'acteur et le personnage, et que l'acteur en sort changé.

Certains acteurs restent marqués par leur prestation (comme par exemple Robert de Niro, Jack Nicholson...).

Rattraper ce cours

Mardi 02 avril 2013

TD10

Pour rendre travail; analyse de film, analyse sur Becker...

Quelle doit être la relation entre l'acteur et le personnage? Il y a une relation dans les deux sens. L'acteur donne un certain nombre de valeurs au personnage, et vis versa. La carrière du professionnel se déroule; dans un premier temps l'acteur donne des valeurs au personnage pour lui donner une aura particulière. Il y a une interpénétration & une interprétation des valeurs. Lorsqu'on a un acteur qui vient se saisir d'un personnage, acteur reconnu (il ne peut pas y avoir création de star si personne ne connaît l'acteur), il y a la notion de transéance (lorsqu'on estime que la personne est une star, cette personne peut dépasser le simple personnage qu'on lui propose (il a eu d'autres excellents rôles avant)).

Prenons l'exemple de Marion Cotillard avec *La Môme*. Elle a la capacité pathétique, ce qui fait qu'elle a des capacités de grandes actrices. Elle est marquée à vie de ce type de rôle. La façon dont elle a été valorisée aux Oscars a été mis en avant; sa capacité pathétique, à émouvoir.

Avec Johnny Deep, on voit tous les autres personnages qu'il a interprété et sa capacité actorielle. Cet univers est trimbalé derrière les acteurs.

Une star doit avoir;

- un contexte; belle maison, (à Hollywood par exemple)
- un rapport avec la cosmétique
- le costume, les lunettes de soleil (qui fait partie du masque, tout comme la cosmétique. Le fait d'avoir un masque rend plus beau, donne une beauté divine; avoir accès à un tel masque renvoi à la réputation)
- ...

Au niveau des Mondes de l'Art, c'est souvent la même équipe; le styliste privilégié. La star doit maintenir son côté divin, et doit s'entourer pour cela de son équipe. Les stars se refont souvent le nez et les dents. On ne trouve beau que ce qu'on nous a appris à trouver beau, et les stars doivent rentrer dans ce moule pour confectionner ces modèles, ces intermédiaires entre les mortels et les Dieux. Il ne suffit pas d'être un bon acteur.

Avec Dustin Hofman, ce dernier n'est pas glamour sur le plan physique (qui est très important), et il fallait donc forger cela.

Avec Robert Pattinson, on lui a forgé une identité mystérieuse, courageuse... Il est présenté comme un geau gosse, personnage droit. On a une dialectique stellaire qui s'établie. L'histoire de Twilight, complètement idiote fonctionne; c'est l'histoire d'amour impossible, et toutes les conneries qui en découlent. Il incarne le désir impossible, et l'idéologie qui est vendu c'est le concept d'aller vers l'interdit. On est censé avoir affaire aux héroïnes vierges, indépendantes.

Ce n'est pas une industrie qui fait les stars, mais l'ensemble des mailles de l'industrie, et surtout le public; cela repose sur ces négociations là.

Pour acquérir le statut de star, il faut qu'ils soient capable d'un véritable amour dans la vraie vie.

Mardi 09 avril 2013

TD11

L'apogée se trouve dans les années 50. On ne demande plus les mêmes choses qu'aux stars de ces années là. Le capital physique (la notion de beauté) rentre toujours en compte. Comment fabrique t'on une norme? Il y a deux étapes; la dentition & le visage+nez. On demande maintenant un "supplément d'âme" avec une spiritualité.

La dialectique stellaire; interprétation et interpollation.

La supersonalisation; connotation moins religieuse. On s'attend à des excès.

La star est un héro de tous les jours. L'humanité étant comme elle, on a besoin de ces tendances vers le divin.

La religion s'étant affaibli, on a besoin de d'autres icones.

La cosmétique c'est la fabrique du masque, et le masque c'est l'accès au divin.

Partie personnelle:

Pourquoi le Festival de Cannes fascine?

La ville de Cannes est un lieu très touristique, de vacances, donc déjà basé sur la beauté, la chaleur, dans un cadre méditerranéen de rêve, connu dans le monde entier; c'est donc un lieu assez artificiel car basé sur l'apparence. C'est donc dans ce festival, dont la mise en scène établie permet de créer un contexte féérique et divin, pour faire croire aux gens du peuple qui s'y rendent qu'ils pourront avoir l'occasion de toucher les dieux. Mais la barrière entre le commun des mortels et ces personnalités intouchables et pourtant bel et bien établie. Cette période du festival voit les gens du peuple se déguiser et porter à leur tour un masque, comme pour se fondre dans la masse de ces personnalités tant admirées mais qu'aucun d'eux ne pourront jamais égaler. Tapis rouges, projecteurs, paparazzis et fans incontrôlables s'y chevauchent dans une mise en scène artificielle et factice. Tout est aménagé pour; les yoats se pavanent dans la baie, les hotels, le Palais du Festival...

Il y a tout de meme une séparation; les barrières et les tapis rouges séparent les gens ordinaires et les stars.

—
suite du cours:

Au niveau télévisuel, canal+ est très présent, pour que la diffusion soit programmée sur leur chaîne et attirer de l'audience.

On nous rappelle le clivage, la séparation; on nous colle le nez contre une vitrine qu'on ne peut pas franchir; on nous fait fantasmer devant ce monde de beauté et de magie. Les gens ne sont plus maîtres de leur désir, mais sont de véritables consommateurs. Le Festival de Cannes est une fabrique. Lors de la montée des marches, c'est très solennel; c'est une élévation, un temple (le palais) à accès privé, en hauteur, tapis rouge à connotation royale. On octroie un contact, à certaines personnes qui ont eu le droit de passer davantage. Et puis si on voyait et on touchait la star, la divination ne marcherait plus; on ne verra que la personne derrière cette star. Il faut être bien habillé etc.

Bernard Stiegler, *Mécréance et discrédit I, II, III*, Galilée, 2004

Nos processus d'individuation sont rentrés en apathie, il n'y plus que consommation.