

Thomas Pillard

Maître de conférences, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

Email : thomas.pillard@sorbonne-nouvelle.fr

Site personnel : <http://thomaspillard.fr>

Page Facebook : <https://www.facebook.com/courstpillard/>

Séminaire de Master 1
Lundi 12h30-14h30 ; salle D25

Histoire et théorie des vedettes françaises de l'écran

Ce séminaire retracera l'histoire du vedettariat hexagonal en articulant une analyse de la *persona* de différentes vedettes (Linder, Gabin, Darrieux, Signoret, Bardot, Delon, Depardieu, Deneuve, Dujardin...), de leurs performances ainsi que de leur médiatisation, en lien avec le contexte historique et culturel propre à leur « starité ». Après une présentation des outils théoriques des *star studies*, des sources qu'elles impliquent et des spécificités des vedettes françaises, nous suivrons un parcours historique allant des années 1920 aux mutations contemporaines du vedettariat.

Calendrier prévisionnel

- s1, 21/01, Introduction du séminaire
- s2, 28/01, Le « mythe » Gabin, de l'avant à l'après-guerre
- s3, 04/02, Stars masculines d'après-guerre : Marais, Philippe, Fernandel, Constantine
- s4, 11/02, Stars féminines d'après-guerre : Piaf, Morgan, Signoret, Carol, BB
- s5, 18/02, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, les Trente glorieuses au masculin
- s6, 25/02, Les ambivalences de Catherine Deneuve, « clé » de sa longévité ?
- Pas de cours le 04/03 (semaine de lecture)
- s7, 11/03, Gérard Depardieu, du loupard comique au monstre sacré
- s8, 18/03, Entre Paris et Hollywood : Jean Reno et Juliette Binoche
- s9, 25/03 et s10, 01/04 : Les années 2000 et 2010 ; quelques mutations actuelles du vedettariat et des médias, des « nouvelles stars » aux « pures célébrités »
- s11, 08/04 et s12, 15/04 : exposés et bilan du séminaire

Modalités d'évaluation

Le séminaire se valide par un travail individuel, de deux façons possibles :

- Dossier + présentation orale de 30-40 min sur le même sujet en fin de semestre ;
- Dossier + petit travail annexe et intervention de 15 min en classe sur un autre sujet (étude d'une archive ou compte-rendu d'un article de recherche) durant le semestre.

Dans tous les cas :

- Une présence régulière et une participation active sont requises, ainsi qu'une implication dans les exercices et lectures à faire à la maison : il sera demandé pour préparer certaines séances de lire en amont un document en lien avec d'éventuelles questions. Le respect de ce « contrat » sera pris en compte dans l'évaluation.
- Le dossier compte pour 70% de votre moyenne finale. La présentation orale sur le même sujet ou le travail annexe sur un autre sujet comptent pour 30%.
- Le choix du mode d'évaluation et du sujet du dossier (qu'il soit lié ou non à une présentation orale) devra être arrêté idéalement dès la 5e séance (18/02), et au plus tard à la 6e et dernière séance avant la semaine de vacances (25/02).
- Le dossier final, d'une longueur d'environ 30.000 signes et qui devra se conformer aux exigences du Master en termes de respect des normes universitaires (notes de bas de page, citations, bibliographie, etc.), est à remettre au plus tard par mail ET au format papier pour la dernière séance (15/04). Les étudiant-e-s passant en exposé pourront de leur côté remettre la version papier de leur dossier finalisé au secrétariat jusqu'au 29/04 à 16h, en envoyant également une version numérique par mail pour cette date.
- Le travail de recherche faisant l'objet d'un dossier porte sur des études de cas spécifiques et précisément circonscrites (une vedette ou deux au maximum dans le cas d'une comparaison ; entre un ou trois films), pouvant éventuellement croiser vos recherches de mémoire à condition toutefois qu'elles s'inscrivent rigoureusement dans le cadre intellectuel et théorique du séminaire. Aucun travail ne sera accepté sans un accord préalable concernant la définition précise du sujet et de son orientation.
- Le dossier devra impérativement articuler un « état de l'art » relatif au sujet choisi, prenant en compte de façon affirmée d'au moins deux travaux universitaires (idéalement davantage) et une réflexion personnelle et originale. Des conseils pourront être donnés au cas par cas pour délimiter les corpus à étudier, et pour consulter des revues de presse ou d'autres sources dans des lieux tels que la BnF ou la CF.

Pour le premier cas (dossier + présentation orale) : les 2 dernières séances du séminaire (08/04 et 15/04) peuvent accueillir des présentations orales de 30-40 minutes, sur un sujet précis défini en concertation avec moi à partir de la liste distribuée à la première séance ou de vos suggestions. Attention à deux choses :

- Les places étant limitées (4 possibilités seulement) et attribuées dans l'ordre des demandes, n'attendez pas si vous souhaitez effectuer une présentation !
- Le dossier remis à la suite de l'exposé devra reprendre et améliorer le travail en tenant compte de mes demandes et remarques.

Pour le second cas (dossier + travail annexe) : Il s'agit de présenter en classe, dans une courte intervention de 15-20 minutes, le compte rendu critique d'un article de recherche, ce qui ne revient pas à en faire un résumé. L'exercice demandé consiste à situer l'article au sein du champ de recherche où il s'insère, à en expliciter la méthode, la problématique, le plan et les enjeux, et à discuter les analyses proposées en se concentrant sur un point précis et en donnant en conclusion votre avis sur les perspectives (et les limites éventuelles) du texte pour l'étude des stars/vedettes en France. Cet exercice comptant pour 30% de votre note finale, il est possible si vous le souhaitez de rendre en fin de semestre (dernier cours) une version écrite remaniée de 2-3 pages afin de la prendre en compte dans l'évaluation.

Sujets de recherche pour le dossier (accompagné éventuellement d'un exposé)

- 1- Analyse d'une vedette en termes d'identité nationale, genrée, de classe, de « race ».
- 2- Analyse *star-studies* d'un film-véhicule (sur cette notion, voir Richard Dyer, *Le Star-système hollywoodien*, Paris, L'Harmattan, 2004, p. 65) pour une vedette.
→ Exemple : Deneuve dans *La Sirène de Mississipi* (1969) ou *Indochine* (1992).
- 3- Analyse *star-studies* de la *persona* et des rôles d'une vedette à un moment précis de sa carrière (prendre une période de 2-5 ans et un corpus cohérent de 2-3 films).
→ Exemple : la fin de carrière et les trois derniers rôles de Fernandel : *Le Voyage du père* (1966), *L'Homme à la Buick* (1968) ; *Heureux qui comme Ulysse...* (1970).
→ Exemple : Delon et le film de gangsters : *Borsalino* (1969), *Le Cercle rouge* (1970).
- 4- Analyse *star-studies* de l'évolution d'une vedette d'une époque à une autre, au travers d'une étude comparative de deux films qu'il est pertinent de rapprocher.
→ Exemple : Depardieu dans *Les Valseuses* (1974) et *Mammuth* (2010).
- 5- Analyse du transfert culturel d'une vedette dans le cinéma américain ou international.
→ Exemple : Depardieu dans *My Father the Hero* (1994).
- 6- Analyse de la réception critique et/ou ordinaire d'une vedette à un moment précis de sa carrière (prendre une période de 2-5 ans et un corpus cohérent de 2-3 films), au prisme de différentes sources et archives (revues et magazines cinéphiliques, revue de presse de la Cinémathèque, blogs et forums de discussion en ligne, etc.).
→ Exemple : Réception de BB dans les magazines lorsqu'elle « devient » une star de cinéma : *Et Dieu... créa la femme* (1956), *Une Parisienne* (1957).
→ Exemple : Réceptions ordinaires de Jean Reno sur IMDb lorsque son image tend à se « mondialiser » : *Godzilla* (1998), *Ronin* (1998), *Les Rivières pourpres* (2000).
- 7- Stars et internet ; youtubeuses beauté ; people et autres célébrités

Travaux annexes

Voici la liste d'articles universitaires à présenter et discuter à l'oral aux dates indiquées. N'hésitez pas à me proposer de faire le compte-rendu d'autres textes pouvant s'inscrire dans le champ du séminaire.

- 1- « Une voix de star française sur des images américaines : Fernandel dans *L'Ennemi public n°1* (Henri Verneuil, 1953) » [s3, 04/02]
- 2- « Un transfert générique en question : les films dramatiques de Fernandel dans les années 1950 » [s3, 29/01]
- 3- « Jeanne Moreau avant la Nouvelle Vague : une femme à part dans le film policier » [s4, 11/02]
- 4 « Star et personnage dans la genèse filmique : Edwige Feuillère chez Autant-Lara (1954-1958) » [s4, 11/02]
- 5- « Édith Piaf, une "étoile sans lumière" dans le cinéma français populaire des années 1950 » [s4, 11/02]
- 6- « Au-delà de l'Amérique : *Le Cercle rouge* et le film policier/criminel français » [article portant en partie sur l'emploi de Delon dans ce film de Melville, s5, 12/02]
- 7- « The Perils of Trans-national Stardom : Alain Delon in Hollywood Cinema » [s5, 18/02]
- 8- « Catherine Deneuve, de la vierge de glace à la divinité vivante » [s6, 25/02]
- 9- « L'ambivalence de Deneuve au service du *Dernier métro* (Truffaut, 1980): perception, recomposition et usage de sa persona » [s6, 25/02]
- 10- « Gérard Depardieu, axiome du cinéma français contemporain » [s7, 11/03]
- 11- « En Français dans le texte : les acteurs français dans les remakes hollywoodiens de films français depuis les années 1980 » [s7, 11/03]
- 12- « Saving Robert de Niro : Jean Reno as Francophone All-American Action Hero » [s8, 18/03]
- 13- « Juliette Binoche, le visage du romantisme » [s8, 18/03]
- 14- « Déclinaisons de la masculinité dans la comédie française : le cas de Jean Dujardin » [s09, 25/03]
- 15- « From the Margins to the Center : French Stardom and Ethnicity » [s10, 01/04]

Lieux de ressources

- La Bibliothèque de la Cinémathèque Française :

Consultation sur place (sur RV pour l'espace recherche)

Catalogue : <http://www.cineressources.net>

Espace chercheurs (sur RV) : archives@cinematheque.fr ou 01 71 19 32 67

- La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Consultation sur place (sur RV pour la Bibliothèque de recherche)

Renseignements et catalogue : <http://www.bnf.fr> ; <http://catalogue.bnf.fr>

- **La base de données de l'ANR Cinépop50** (<https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/cinpop/recherche.php>) permet d'effectuer des recherches sur les sujets, les films et les noms de vedettes traités dans les deux magazines de cinéma les plus populaires des années 1945-1958, *Cinéma* et *Le Film complet*.

Bibliographie

AMIEL Vincent, NACACHE Jacqueline, SELLIER Geneviève & VIVIANI Christian (dir.), *L'Acteur de cinéma : approches plurielles*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, en accès libre sur <http://books.openedition.org/pur/570>

BILLARD Pierre, *L'Âge classique du cinéma français*, Paris, Flammarion, 1995

CHEDALEUX Delphine, *Jeunes premiers et jeunes premières sur les écrans de l'Occupation (France, 1940-1944)*, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2016

CHEDALEUX Delphine & LE GRAS Gwénaëlle (dir.), *Genres et acteurs du cinéma français, 1930-1960*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012

COURCOUX Charles-Antoine, LE GRAS Gwénaëlle & MOINE Raphaëlle (dir.), *L'Âge des stars. Des images à l'épreuve du vieillissement*, Lausanne, L'Âge d'Homme, 2018

DYER Richard, *Le Star-système hollywoodien*, Paris, L'Harmattan, 2004

FOX Alistair, MARIE Michel, MOINE Raphaëlle & RADNER Hilary (dir.), *A Companion to Contemporary French Cinema*, Chichester, Wiley Blackwell, 2015

GAUTEUR Claude & VINCENDEAU Ginette, *Jean Gabin. Anatomie d'un mythe* [1993], Paris, Nouveau Monde, 2006

JUAN Myriam, *Aurons-nous un jour des stars ? Une histoire culturelle du vedettariat cinématographique en France (1919-1940)*, thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014

LE GRAS Gwénaëlle, *Catherine Deneuve. Une « star » française entre classicisme et modernité*, Paris, Nouveau Monde, 2010

LE GRAS Gwénaëlle (dir.), *Mise au point. Cahiers de l'Association Française des Enseignants Chercheurs en Cinéma et Audiovisuel*, n°6, « Quoi de neuf sur les stars? », 2014, en accès libre sur <http://journals.openedition.org/map/1548>

LE GRAS Gwénaëlle & SELLIER Geneviève (dir.), *Sites: Contemporary French & Francophone Studies*, vol. 19, n°1, « Stars of Post-War French Cinema/Stars du cinéma français d'après-guerre », janvier 2015

LE GRAS Gwénaëlle & SELLIER Geneviève (dir.), *Cinémas et cinéphilies populaires dans la France d'après-guerre, 1945-1958*, Paris, Nouveau Monde, 2015

FRODON Jean-Michel, *Le Cinéma français de la Nouvelle Vague à nos jours*, Paris, Cahiers du cinéma, 2010

MOINE Raphaëlle, *Remakes. Les films français à Hollywood*, Paris, CNRS, 2007

PILLARD Thomas, *Le Film noir français face aux bouleversements de la France d'après-guerre, 1946-1960*, Nantes, Joseph K, 2014

VINCENDEAU Ginette, *Les Stars et le star-système en France*, Paris, L'Harmattan, 2008