

Tourner un film experimental

CAP / P.J
9 Mars 2017

Tourner un film experimental

Cinéma experimental ???

On peut qualifier d'expérimental tout film dont la technique utilisée, en vue d'une expression renouvelée de l'image et du son, rompt avec les traditions établies

Le cinéma expérimental appelé également cinéma d'avant-garde est une pratique artistique relevant à la fois des arts plastiques et du cinéma traditionnel.

La démarche créatrice se situe, essentiellement, au niveau de la forme abstrait ou figuratif, il s'adresse directement à l'œil plus qu'à la pensée

Le cinéma expérimental est un peu au cinéma ce que l'art contemporain est à l'art en général, c'est un véritable laboratoire de recherche créatrice,

C'est l'occasion de voir le monde à travers des yeux différents.

Tourner un film experimental

1. De la science à l'art : rendre compte du réel

Regard poétique sur les films scientifiques

BULLE DE SAVON

Ces films, invitent à la contemplation d'un monde inaccessible à l'œil nu : bulles de savon qui éclatent (à retardement !)

Le ralenti, comme possibilité d'analyse et de création, révèle un inconnu à la fois visuel , psychique et physique (mouvements et actions autrement lisibles).

Le cinéaste Jean Epstein* dans son livre L'Intelligence d'une machine affirme en 1946 que « le cinéma nous introduit, et assez brutalement, dans l'irréalité de l'espace-temps** ». De cette irréalité découle une forme d'abstraction du réel.

Tourner un film experimental

2 . Filmer le monde

Montrer une réalité inconnue et inaccessible sans le recours à la caméra,
mutations du réel par le biais du cinéma

LA PLAGÉ de Patrick Bokanowski: La Plage with Cristal Baschet

Cette démarche vise à abstraire le réel par des outils lyriques propres au cinéma :
variation de la lumière, modulation des formes, glissement des couleurs.

Métamorphoser le réel, le regard du cinéaste se montre être celui d'un
transformateur, d'un compositeur, d'un interprète.

Se laisser aveugler, asperger, submerger par les éléments, être saisi par une couleur,
un parfum, un son, un motif, cela nécessite une grande disponibilité et une
attention émerveillée.

Saisir pour métamorphoser : telle pourrait être une définition du cinéma experimental

Tourner un film experimental

3. un cinéma de rêve.

Un cinéma libéré des contraintes du réalisme

INTERLUDE

des poissons ont été filmés en train de nager, et le cinéaste a travaillé au moment du développement de la pellicule pour obtenir un effet de dissimulation, comme si les poissons cherchaient à se camoufler.

Interlude rend compte de l'élégance des poissons et cherche à figurer les mondes aquatiques en utilisant les particularités de la pellicule, le développement artisanal de celle-ci permettant de produire des aspérités.

Les poissons filmés sur pellicule habitent d'autres profondeurs, celles de l'émulsion. Motif, fond et support œuvrent ensemble dans un même but esthétique : représenter le trouble et la beauté des fonds marins sous une forme irréaliste, comme dans un rêve.

Tourner un film experimental

3. un cinéma de rêve

FANTOMES

Film ludique de l'Allemand Hans Richter, à l'humour dadaïste

Nous sommes en permanence entourés de choses que nous considérons comme inanimées. Mais les choses sont aussi des êtres. Et lorsqu'on les « laisse vivre », elles nous révèlent des nouveautés insoupçonnées : les chapeaux, cols, tuyaux d'incendie ou mains de poupées sont aussi vivants que des yeux, des souris ou même des branches...

Richter cherche à « libérer l'objet de sa signification rationnelle ». Son film provoque chez le spectateur une attention flottante propice aux rêves, à la mise à distance de ce qui est représenté, entraînant un éloignement qui trouble notre perception, comme lors du sommeil

Tourner un film experimental

4. Décrire une sensation

Créer les conditions pour ressentir, « *L'art, cela ne s'enseigne pas, cela se rencontre, cela s'expérimente, cela se transmet par d'autres voies que celles du discours seul*

SELF PORTRAIT POST MORTEM

s'organise autour d'un rythme lent, autant dans le son que dans les images. Le son s'assimile à une respiration, à un battement doux. Quant aux images, elles dessinent au début une ligne colorée serpentant aléatoirement au centre de l'image. Puis apparaît une sorte d'interstice sombre encadré de granulations brunes et rougeâtres. De cette obscurité centrale apparaît enfin un visage.

Le film de Louise Bourque nous plonge dans une matière organique accompagnée par des bruits corporels. Les couleurs brunes ajoutent une sensation d'intériorité, les formes ressemblent à un grossissement de tissus humains, à des matières observées à l'intérieur d'un corps.

Techniquement, pour obtenir cette dégradation de l'image, la cinéaste a enterré ce film de famille pendant plusieurs mois.

Tourner un film experimental

5 . Re-montage

Les questions abordées par le cinéma expérimental touchent également aux fonctions du montage, en particulier à travers la pratique du *found footage*.

COUNTER

Notre concentration étant dirigée vers les nombres successifs, nous ne percevons qu'à peine le reste de l'image

Le cinéaste pointe un phénomène que l'on retrouve dans de nombreux procédés de mise en scène, où les réalisateurs cherchent à brouiller notre attention en nous orientant vers ce qu'il veut nous montrer. Pour accentuer ces choix, les réalisateurs utilisent de nombreuses possibilités du cinéma : lumière, cadrage, échelle et durée du plan...

l'un des rôles des cinéastes est bien de nous guider à l'intérieur des images qu'ils créent, en choisissant comment nous apporter les informations les concernant

Tourner un film experimental

6 . Un support : la pellicule

Sans utiliser de caméra, il est possible de réaliser des films directement sur la pellicule, en prenant compte de ses particularités : transparence du support, composition chimique du film, particularité de sa matière, défilement des images...

SWINGING IN THE LAMBETH WALK de Len Lye

Les peintures animées de Len Lye offrent une autre vision du cinéma orientée du côté de la sensation pure et non plus vers la continuité de la logique narrative.

L'enjeu de ce film est de susciter en nous un autre rapport entre la figure et le fond, entre paysages et « personnages ». En faisant danser des lignes et des plans de couleurs, la spatialité des images traduit alors de manière complexe les pulsations rythmiques, qui rendent compte parfaitement de l'intensité et de la joie générées par les mouvements et les couleurs.

Tourner un film experimental

7. De la couleur

Des films primitifs peints aux filtres utilisés au tournage, du teintage au Technicolor, en passant par toutes les variations possibles de colorimétrie

MILK OF AMNESIA de Jeff Scher

Ce film emploie comme matrice des fragments de films qu'il prélève dans des bandes annonces, des publicités ou des films de fiction.

Il redessine chaque image puis les colorie, y ajoutant aussi des collages (journaux, photographies, timbres-poste...). : la rotoscopie

Les dessins réalisés l'un après l'autre (image par image) suivent le rythme des images filmées et décomposent parfaitement le mouvement en étapes successives.

La sensation de continuité du mouvement recomposé est perturbée par les changements de couleur à chaque image.