

Présentation d'un axe de recherche
Programme « Imaginaires théoriques » (CEAC, EA3587) :

« Théories critiques et cinéma »

• *Théories critiques, « médias photographiques », histoire : les contours d'un axe de recherche*

Considérant prioritairement des questions de théorie liées à l'écriture de l'histoire du cinéma, l'axe « Théories critiques et cinéma » souhaite accorder une place déterminante aux écrits sur l'histoire et « les médias photographiques » (la photographie, le cinéma) de quelques auteurs proches de la Théorie Critique, dont Walter Benjamin et Siegfried Kracauer. Envisageant l'étendue des perspectives théoriques ouvertes dans plusieurs de leurs textes, l'ambition de cet axe est bien de reprendre leur lecture et de consacrer la réflexion au domaine particulier de l'histoire du cinéma. Des penseurs plus directement associés à la Théorie Critique, comme Theodor W. Adorno, Ernst Bloch ou Max Horkheimer, participeront de près à la réflexion élaborée ici.

Par-delà ces auteurs, ce champ de recherche a pour ambition d'accorder une attention soutenue aux « imaginaires théoriques » de philosophes et d'historiens, parfois situés hors du périmètre de ladite Théorie Critique, pouvant contribuer à renforcer « l'armature théorique » (Walter Benjamin) de recherches préoccupées par l'écriture de l'histoire du cinéma. Aux côtés de Benjamin et Kracauer, une observation spécifique pourra ainsi être accordée aux écrits de Michel Foucault, Arlette Farge, Lucien Febvre, Carlo Ginzburg ou Patrick Boucheron. Dans le champ des « médias photographiques », un intérêt distinctif sera régulièrement porté aux travaux de Laurent Le Forestier, Olivier Lugon ou encore Tom Gunning. L'archéologie des médias dans ses liens à la Théorie Critique et à l'histoire du cinéma, en particulier les recherches de Thomas Elsaesser, doit occuper une place de choix parmi les préoccupations de cet axe.

Enfin, si le cinéma en est le cœur, l'axe « Théories critiques et cinéma » ne manquera jamais d'affirmer son rapport à des domaines aux pourtours du cinéma, comme la photographie, l'art vidéo, les « nouveaux médias » ou le jeu vidéo, et, plus largement, les cultures visuelles des 19e et 20e siècles. C'est bien au cœur d'un tel champ élargi, frappé du sceau de l'intermédialité, que doit s'élaborer un « imaginaire théorique » (à la croisée du cinéma et de l'historiographie). Toutes ces recherches et les piliers théoriques sur lesquels elles reposent ne manqueront jamais de rappeler le goût prononcé pour les archives qui doit largement déterminer les travaux effectués ou à venir sous cet axe « Théories critiques et cinéma ». Les travaux de cinéastes et d'artistes attirent plus particulièrement l'attention des recherches conduites jusqu'à présent, parmi lesquels Charles Dekeukeleire ou Luc de Heusch, Claire Angelini et Vincent Dieutre (ces derniers ont été invités à l'occasion de journées d'étude et de rencontres avec les étudiants et les chercheurs). L'axe « Théories critiques et cinéma » est l'affirmation, au sein du programme « Imaginaires théoriques », de recherches conduites dans cette voie depuis plusieurs années par plusieurs chercheurs, enseignants et doctorants, dans le cadre des activités du Centre d'Étude des Arts Contemporains (CEAC).

• *Présentation des chercheurs et de leurs domaines de recherche en lien avec l'axe « Théories critiques et cinéma »*

Édouard Arnoldy (Professeur)

D'abord préoccupées par des questions d'historiographie, les recherches en cours s'articulent essentiellement autour des écrits de Walter Benjamin et de Siegfried Kracauer, conjuguant leurs réflexions sur le cinéma et l'histoire. Des questions de méthode d'analyse de film et d'écriture de l'histoire du cinéma en sont les fils conducteurs indissociables. Quelques auteurs majeurs complètent le cadre théorique de la recherche, dont Carlo Ginzburg et Ernst Bloch. Enfin, il vaut de mentionner une réflexion conjointe sur les écrits de théoriciens et de cinéastes (surtout autour des années 1920 et 1930) s'inquiétant de l'importance du bruit au cinéma.

Laurent Guido (Professeur)

Ancrées dans l'histoire culturelle, les recherches actuelles portent sur les dispositifs médiatiques du spectaculaire, en revenant notamment sur les usages du corps rythmé (danse, musique, sport) au travers d'une étude croisant l'étude des discours et du matériel promotionnels, l'analyse formelle des productions audiovisuelles et la prise en compte de leurs caractéristiques techniques. Cette approche s'appuie largement sur les écrits de penseurs associés à la « théorie critique », comme Theodor Adorno, Ernst Bloch et Walter Benjamin, ainsi que d'autres auteurs apparentés comme Bertolt Brecht, Hanns Eisler ou Hans Magnus Enzensberger.

Mathilde Lejeune (Contrat doctoral)

La recherche doctorale se concentre sur le fonds presque inexploré du cinéaste belge Charles Dekeukeleire, à la Cinémathèque Royale de Belgique (CINEMATEK). Elle vise à produire une archéologie de sa pensée théorique et artistique autour des notions singulières de « technographie » et de « pensée machinique ». L'analyse textuelle et formelle de l'œuvre du cinéaste et plus spécifiquement de ses carnets de notes personnels (1931-1962), permet de replacer Dekeukeleire dans une histoire des idées à laquelle il appartient, à la croisée des théories critiques (principalement Benjamin et Kracauer), de leurs héritiers et de cinéastes-théoriciens tels qu'Eisenstein et Epstein.

Matthieu Péchenet (Doctorant, ATER)

La recherche en cours se donne pour tâche de (re)considérer l'histoire du cinéma et son écriture à partir d'un personnage singulier : le témoin. Phénomène caractérisant ici le « moment 1980 », son omniprésence est le point de départ d'une réflexion sur les liens qu'il noue avec l'histoire et les médias photographiques depuis le milieu du XIXe siècle. Entretenant une relation pour le moins contrariée avec l'histoire, mis en concurrence avec des témoins mécaniques réputés infaillibles (photographie, cinéma-tographe, vidéo...), le témoin, ou plutôt les témoins (tantôt humains, tantôt mécaniques) offrent l'occasion d'établir une histoire cartographique inspirée des réflexions critiques de Walter Benjamin.

Sonny Walbrou (Doctorant)

La recherche porte sur les rapports corps/machine dans les pratiques de divertissement. Entre jeu vidéo et cinéma, entre les pratiques spectaculaires du 19e siècle et celles d'aujourd'hui, le travail vise à cerner des états du corps. À partir des discours, des machines, des images, il s'agit de penser des phénomènes de récurrences et de résonances entre passé et présent, en identifiant les manières de voir qui s'élaborent depuis les machines et la place du spectateur qu'elles déterminent. Attentif aux enjeux relatifs à l'écriture de l'histoire et influencé par la Théorie Critique (Benjamin, Adorno, Horkheimer), la recherche s'élabore dans la perspective d'une historiographie critique. Celle-ci se joue dans un retournement du passé contre le présent, afin de déjouer l'idéologie du progrès et d'opposer aux discours et représentations des nouveautés récentes la proximité des discours et représentations des nouveautés passées. Entre passé et présent, il s'agit ainsi de privilégier des phénomènes de permanence et de stagnation au détriment d'une épistémologie systématique de la rupture.

• Sélection de manifestations et de contributions scientifiques en lien avec l'axe « Théories critiques et cinéma »

Ouvrages et articles (parus ou à paraître)

- Édouard Arnoldy, « Relire Siegfried Kracauer (entre les lignes) », 1895, printemps 2016, pp. 9-27.
- Édouard Arnoldy, *Fissures. Théorie critique du film et de l'histoire du cinéma d'après Siegfried Kracauer*, Paris, Mimesis, coll. « Images, médiums », 2017, 262 p.
- Laurent Guido, « Le dispositif du cinéma, écho illusoire de la “fantasmagorie” wagnérienne », dans Aude Ameille, Pascal Lécroart, Timothée Picard et Emmanuel Reibel (éd.), *Opéra et cinéma*, Rennes, PUR, p. 313-325.
- Laurent Guido, « Le film musical : une fantasmagorie aux accents folk », in L. Guido et Marguerite Chabrol (éd. critique), *Jane Feuer : Mythologies du film musical*, Dijon, Presses du réel, 2016, p. 7-34.
- Laurent Guido, *De Wagner au cinéma. Histoire d'une fantasmagorie*, Paris, Mimesis, à paraître.
- Mathilde Lejeune, « Les Carnets Dekeukeleire. Sur le dialogue entre archives et montage en histoire du cinéma. » (Titre provisoire).
- Matthieu Péchenet, « Voyages dans le temps autour de 1900. Le Cinématographe, témoin (tardif) de l'histoire », *Fabula / Les colloques* (en ligne), *L'art, machine à voyager dans le temps*, 7 octobre 2017.
- Sonny Walbrou, « Résonances de l'observateur à travers la pratique des jeux vidéo », dans Alberto Beltrame, Giuseppe Fidotta, Andrea Mariani (sous la direction de), *At the borders of film) history*, Udine, Forum, 2015.
- Sonny Walbrou, « Le corps du joueur et l'écran traversé : récurrences et circulation d'un motif », dans *Res Futurae. Revue d'études sur la science-fiction*, n° 12, à paraître, 2018

Communications individuelles et collectives

- Édouard Arnoldy, Mathilde Lejeune, Matthieu Péchenet et Sonny Walbrou, « Histoire du cinéma et théories critiques : film, fantasmagorie, exposition », *XXV Udine-Gorizia International Film Studies Conference. Exposing the Moving Image: the Cinematic Medium across World Fairs, Art Museums, and Cultural Exhibitions*, Gorizia, March 1st-3rd 2018.

- Édouard Arnoldy, « Cinéma et histoire : un art et une science à part en vis-à-vis ? », Udine, « XXI Udine International Film Studies Conference - At the Borders of (Film) History », avril 2014.
- Édouard Arnoldy, « Le film entre deux dimensions. Siegfried Kracauer, théoricien de l'expérimentation documentaire ? », Colloque international *L'expérimentation documentaire* (sous la direction de Dario Marchiori), Lyon, novembre 2015.
- Laurent Guido, « De Wagner au cinéma : entre mythe, histoire et fantasmagorie », *Vie et mort des mythes : cinéma, philosophie*, INHA, Paris, 22 mars 2017.
- Laurent Guido, « Cinéma et mythes "populaires" (Adorno, Bloch, Enzensberger) », *Hans Magnus Enzensberger. Constellations*, Université de Liège, 26-28 avril 2017.
- Laurent Guido, « Les deux faces de la distraction », *Où (en) est le cinéma ?*, Colloque international GRAFICS, Cinémathèque québécoise, Montréal, 4-5 mai 2017.
- Laurent Guido, « Performances mécaniques : images critiques de la médiatisation radiophonique dans le musical hollywoodien », *Le Film musical hollywoodien en contexte médiatique et culturel*, Maison des sciences de l'homme Paris Nord/Fondation des Etats-Unis, 7-9 décembre 2017.
- Mathilde Lejeune, « De Siegfried Kracauer et Walter Benjamin à Charles Dekeukeleire : l'archive comme expérience en histoire du cinéma », *Théories critiques et nouveaux médias*, Journée d'étude organisée par Édouard Arnoldy, Laurent Guido et Sonny Walbrou, Lille 3, 19 octobre 2016.
- Mathilde Lejeune, « Sensibility and the technique. An archaeology of Charles Dekeukeleire's notion of « technography », *NECS 2017 Conference. Sensibility and the Senses. Media, Bodies, Practices*, Université Sorbonne Nouvelle, July 1st 2017.
- Matthieu Péchenet, « "Trouver ce pôle magnétique" : le modèle des déviations benjaminienes pour penser l'histoire du cinéma », *Théories critiques et nouveaux médias*, Journée d'étude organisée par Édouard Arnoldy, Laurent Guido et Sonny Walbrou, Lille 3, 19 octobre 2016.
- Matthieu Péchenet, « Le témoin au croisement du cinéma et de l'histoire. À partir des textes, installations, films de Claire Angelini », *Témoigner en images. Intermédialité, institutionnalisation, politiques visuelles*, École d'été du CÉRIUM/CRIalt, organisée par Rémy Besson et Claudia Polledri, 26 mai 2017.
- Matthieu Péchenet, « The witness, the human being and the machine : agreements and disagreements », *NECS 2017 Conference. Sensibility and the Senses. Media, Bodies, Practices*, University Sorbonne Nouvelle, 30 juin 2017.
- Sonny Walbrou, « Les objets de Walter Benjamin. Résonances et circulations : pour une historiographie critique », Séminaire du CEMTI – *Savoir(s), critique et représentation* – dans le cadre de l'école doctorale « Sciences sociales » de l'université Paris 8 Vincennes à Saint-Denis, animé par Benoît Lelong et Christophe Magis, 17 Mars 2017.
- Sonny Walbrou, « Body/Machine. The spectator between machinic mobility and physical immobility », *NECS 2017 Conference. Sensibility and the Senses. Media, Bodies, Practices*, University Sorbonne Nouvelle, 30 juin 2017.
- Sonny Walbrou, « "Comme le nez au milieu de la figure". Pour une histoire des récurrences au prisme des rapports du corps à l'image (machines, représentations, discours) », *Journée doctorale de l'Affeccav*, Paris 1 - Panthéon Sorbonne, 8 Septembre 2017.

Journées d'études et colloque (organisation)

- Édouard Arnoldy et Laurent Guido, Journée d'étude internationale « Théories critiques et "médias photographiques" », avec Serge Cardinal (Université de Montréal), Vinzenz Hediger (Université de Francfort), Leonardo Quaresima (Université d'Udine) et Antonio Somaini (Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle), octobre 2015.
- Édouard Arnoldy, Laurent Guido et Sonny Walbrou, Journée d'étude internationale « Théories critiques et "nouveaux médias" », avec Jeremy Haemers (Université de Liège), Claire Angelini (artiste), Sonny Walbrou (modérateur d'une table ronde en présence de doctorants de l'Université Lille 3 et de l'Université de Liège), novembre 2016.
- Matthieu Péchenet et Walbrou, Sonny, Journée rencontre avec Adrien Genoudet, Kino Ciné/Lille 3, 18 octobre 2017.
- Matthieu Péchenet, L'hypothèse du témoignage critique, entre cinéma et histoire. Autour de Claire Angelini (titre provisoire), Journée d'étude, Lille 3, automne 2018.
- Projet collectif d'un colloque « Théories critiques et cinéma » à l'automne 2019.