

© Philippe Lebruman

Michel Chion, Dr.

Maître de conférence émérite à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle; écrivain, compositeur de musique concrète et chercheur

Paris

Né en 1947 à Creil, France

Études d'écriture musicale aux Conservatoires de Versailles et de Paris. Études de lettres classiques et modernes à l'Université de Nanterre, et Lettres modernes à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

PROJECT

Chronologie du cinéma verbal et sonore de 1895 à nos jours: pour une nouvelle périodisation du cinéma "audio-logo-visuel"

Ce travail historique veut renouveler la périodisation de l'histoire du cinéma, jusque-là découpée en période muette et période sonore, et dont bien des décennies (y compris les plus récentes) sont négligées. Il cherche à dégager l'histoire du cinéma des a priori créés par une approche exclusivement techniciste ou auteuriste, même si la technique et ses changements, ainsi que le rôle de certains auteurs, demeurent importants. La notion de « film verbal » rappelle l'importance du texte, écrit ou entendu, au cinéma.

Il s'agit donc de reprendre l'histoire du film de fiction depuis ses origines sous sa forme audio-logo-visuelle, en incorporant le mot dans le film comme élément pivot entre « muet » et « parlant », et rétablissant la continuité entre les deux. Les intertitres du muet et autres écrits dans l'image subsistent en effet dans le parlant. Le cinéma sonore est un palimpseste : il conserve la structure du cinéma qui l'a précédé, comme le corps humain conserve des organes, des propriétés, des espèces dont l'homme est issu.

Ce travail comportera une chronologie de 5000 films du monde entier, 120 analyses de séquences précises, et 5 chapitres de problématiques historiques. Les films, chacun partiellement décrit, seront choisis pour la façon dont ils illustrent le rapport audio-logo-visuel. Ils seront non seulement confrontés à d'autres films, mais aussi à divers événements techniques, esthétiques, sociologiques etc., qui leur sont contemporains. Chronologie et analyses seront illustrées par des photogrammes et des montages audio-visuels proposant des rapprochements entre films.

Il ne s'agit donc pas d'une anthologie des « meilleurs films », ni des « plus belles séquences du cinéma », mais d'un choix représentatif de situations audio-logo-visuelles, caractéristiques des recherches et des hantises de leurs époques respectives. Pour les décennies récentes, on mettra en valeur le rôle capital du nouveau rapport entre public et film, ce dernier étant devenu disponible de la même manière qu'un livre à partir de 1980 (cassette).

Lecture recommandée :

Chion, Michel. L'écrit au cinéma. Paris : Colin, 2013.

- . L'audio-vision : son et image au cinéma. Paris : Armand Colin, 1990, rév. 2010. Anglais: Audio-vision: Sound on Screen, 1998; allemand : Audio-Vision: Ton und Bild im Kino, 2012.

- . Film, a Sound Art. New York: Columbia University Press, 2009.

- . Un art sonore, le cinéma. Paris : Cahiers du Cinéma, 2003.

In Defiance of Blind Spots: A Periodized Chronology of the Cinema of Fiction as an Audio-logo-visual Form

In the course of my work on cinema as an audio-visual form - work of a historical and analytical nature which has issued in a dozen books and many articles in which I put forward numerous descriptive concepts - I have been led to reintroduce language as central: the dialogue, the writing in the image. What I should like to recount is how this "audio-logo-visual" form was created and evolved, thanks to certain works and certain artists who have entered the canon and thanks to an immense and vibrant popular production.

In doing so I propose to take into account, in terms of feature films, a certain "figurative impulse" which in my view has too long been neglected.

Feature films have always been periodized based primarily on technical criteria - first there were silent films and these were then followed by talking pictures. This oversimplified division has been thrown into question by recent works, but these are by authors of whom many are self-styled specialists in questioning this silent/sound dualism, and thus they reproduce it. A vicious circle.

Hence the temptation to reject any and all division of a history that is ultimately very brief (1895-2015) into distinct periods and to transform the history of cinema into a simple list of films and dates.

This is not very interesting either.

Any periodization which structures a wealth of observations and events will naturally also have blind spots, certain aspects that fall into the shadows. But those that result from such periodizations can also be questioned and discovered by way of them and thus enter into a fertile dialectical relationship with them.

I propose to view and discuss certain scenes from films that embody this history.

PUBLICATIONS FROM THE FELLOWS' LIBRARY

Chion, Michel (Paris,2019)

La musique au cinéma

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1067232400>

Les chemins de la musique

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1067232400>

Chion, Michel (s.l.,2016)

Filarum

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=877393907>

Musique concrète

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=877393907>

Chion, Michel (Berlin,2015)

Finsternis und Lobgesang : une prière ; op. 49

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=830325441>

Chion, Michel (2014)

Rhythmus als transsensorielle Erfahrung : ein Gespräch von Reinhart Meyer-Kalkus mit Michel Chion

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=815778449>

Chion, Michel (Berlin [u.a.],2014)

Bild - Ton - Rhythmus

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=81274764X>

Bildwelten des Wissens ; 10.2013/14,2

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=81274764X>

Chion, Michel (Beijing Shi,2014)

Shi ting : huan jue de gou jian

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=810643189>

Audio-vision. <chin.>

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=810643189>

Chion, Michel (Cologno Monzese,2014)

Musiques concrètes : 1970-1971

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=800140664>

Chion, Michel ([Paris],2014)

La messe de terre

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=800138074>

Pour voir

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=800138074>

Chion, Michel (Berlin,2012)

Audio-Vision : Ton und Bild im Kino

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1620177056>

L'audio-vision : son et image au cinéma <dt.>

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1620177056>

Chion, Michel (2012)

Das Audio-Logo-Visuelle in einhundert Begriffen : (1982-2011)

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=79391292X>