

© 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

ARBEITSVORHABEN

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.

Trotz toter Winkel: Für eine periodisierte Chronologie des Spielfilms als audio-logo-visuelle Form

Im Lauf meiner Arbeit über den Film als audio-visuelle Form - einer geschichtsbezogenen, analytischen Arbeit, die um die zehn Bücher und viele Artikel hervorgebracht hat, in denen ich zahlreiche beschreibende Konzepte unterbreite - wurde ich dazu gebracht, die Sprache wieder als zentral einzuführen: die Dialoge, die Schrift im Bild. Was ich erzählen will, ist, wie diese "audio-logo-visuelle" Form entstanden ist und sich entwickelt hat, sowohl dank einiger gepriesener Werke und Autoren als auch dank einer ungeheuren, lebendigen publikumswirksamen Produktion.

Nebenbei möchte ich auf eine "Neigung zur Bildhaftigkeit" im Spielfilm eingehen, die meines Erachtens zu sehr vernachlässigt wird.

Der Spielfilm wurde bisher nach Kriterien periodisiert, die vor allem technisch waren: demzufolge gäbe es den Stummfilm und danach den Tonfilm. Diese zu einfache Einteilung wird durch neue Arbeiten infrage gestellt, doch viele dieser Forscher haben sich sofort auf die Infragestellung dieses Stumm/Ton-Dualismus spezialisiert und reproduzieren ihn daher. Man dreht sich im Kreis.

Daher die Versuchung, auf jede Einteilung einer im Grunde kurzen Geschichte (1895-2015) in verschiedene Zeitabschnitte zu verzichten und die Geschichte des Films in eine einfache Liste von Filmen und Daten umzuwandeln.

Auch dies ist nicht sehr interessant.

Gewiss, jede Periodisierung erzeugt, während sie eine Menge Beobachtungen und Ereignisse strukturiert, gleichzeitig "tote Winkel", Aspekte, die sie im Dunkeln lässt. Aber diese, die durch sie existieren, können auch dank ihr befragt und gefunden werden und mit ihr in eine fruchtbare Dialektik treten.

Ich schlage vor, einige Filmszenen anzusehen und zu erörtern, in denen sich diese Geschichte ausdrückt.

PUBLIKATIONEN AUS DER FELLOWBIBLIOTHEK

Chion, Michel (Paris,2019)

La musique au cinéma

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1067232400>

Les chemins de la musique

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1067232400>

Chion, Michel (s.l.,2016)

Filarum

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=877393907>

Musique concrète

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=877393907>

Chion, Michel (Berlin,2015)

Finsternis und Lobgesang : une prière ; op. 49

<https://kxp.k10plus.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>