

La Nouvelle Vague

Ne revendique pas son appartenance à cette mouvance

- Films d'après guerre
- De L'art vers l'absurde avec fragmentation des corps et des plans
- *c'est la vie qui fait le cinéma* : tournage en décors réels
- libération des corps . liberté du corps. se libérer de l'érotisme
- exhibition du cinéma dans les films : salle affiche, mise en abyme, cinéphilie
- comme le documentaire puise son inspiration dans le réel
- Cléo, un portrait de femme et un portrait de Paris
- la rue et le travelling lien avec Robert Rossellini et le néoréalisme italien qui exhibe la misère
- un art révolutionnaire qui s'inspire de ceux qui souffrent très différent des films mussoliniens (le motif du téléphone blanc)
- mélange des genres : figurants qui jouent et des figurants de rue qui regardent Cléo et la caméra
- être dans la rue c'est être libre et lieu de rencontres et d'errance. on n'existe complètement dans la rue par les rencontres, le personnage change
- le chemin est le sujet, voiture, taxi, pied, train en lien avec la déambulation qui modifie les personnages, le réel change
- c'est un cinéma de la présence au présent
- le cinéma classique c'est le cinéma de la transparence en lien avec les miroirs dans ce film. et homogénéité complète. On ne voit pas le montage. Il existe une harmonie entre image et son. une lumière signifiante dramatisée de studio. temps mythique et cyclique
- le cinéma moderne tout est éclaté et on voit les coutures, pas de lien direct. le spectateur est dans le film. image et son, ruptures et dissociation . lumière qui vient du monde, lumière naturelle. le studio et la verrière pour sa lumière, ou encore le parc blanc de la fin avec des filtres verts qui montrent deux valeurs opposées du blanc : temps du présent, linéarité cassée, le spectateur en est ainsi témoin

Exposition

- plongée œil omniscient
- on retourne les cartes le thème du retournement
- la bague, signe de reconnaissance
- un concentré du film et de la vie de Cléo passé présent futur
- *la ciné-écriture* : le générique dans les cartes. la mise en chapitre. les jeux de mots. lien littérature et *la caméra stylo*
- *Alexandre Astruc et la caméra stylo* : <https://www.dailymotion.com/video/x7zz9o>
<http://www.lefilmdujour.fr/2016/05/alexandre-astruc-1923-2016.html>
- Liens entre vie personnelle de Varda et film dans les cartes retournées (pas toutes) :Beauregard c'est le producteur qui conduit le corbillard dans le muet, l'homme des cartes est le père de sa fille, Rosalie, ... Bien lire les noms qui apparaissent avec les cartes en faire les liens et les relire comme annonce du film
- mythologie très présente par son père grec
- Les parques. le fil de la mort et le fil du montage du film : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Parques>
- hybridation des couleurs noir et blanc l'univers pictural, c'est la représentation de la vie et le noir et blanc c'est la vie
- tarot des allégories des représentations d'idées
- cartomancienne figure du mensonge et de la dissimulation (y voir le principe d'un film)
- la figure de la mort à l'envers : c'est l'image de la renaissance
- transformation de l'être c'est tout le film à venir
- noter le chat (tout le temps chez Varda), l'heure, en arrière-plan
- de 5 à 7 les rdv de rendez-vous amoureux avec pathos ou eros
- traiter les sujets sérieux de manière légère et inversement
- elle voulait vraiment tourner sur le vrai temps
- on part des superstition à la foi (la forme 13 chapitre de l'arrondissement 1a 13)

Origine picturale du film

- Hans Baldung Grien du 16ème siècle *La jeune fille et la mort* . les 3 ages de la mort. représentation des vanités, allegorie de la mort
- <https://coinderue.wordpress.com/2010/06/11/lerotisme-et-la-mort-la-jeune-fille-et-la-mort-rennaissance/>
- contempus mundi
- la vanité vision de la mort dans le miroir. memento mori
- reflets des apparences
- leonard fini, la nuit inquiète autre tableau
- <https://fr.aleteia.org/2019/01/26/leonard-de-vinci-lenigme-et-le-mystere/>
- le trompe-l'oeil

Le conte et l'enfance

Jacques Demy le soutien et éthique d'artiste

- le cinéma enchanté du conte et association mythe, esprit de l'enfance
- les jeux de mots, la scène des musiciens, le déguisement, le film muet, le personnage d'Antoine *photomane* mélomane le mélo
- le jeu marque de l'enfance, l'enfant dans la cours au moment où elle sort seule. le son du piano jouet avec le thème musical de Legrand (au passage 2 thèmes musicaux à repérer, *Sans toi. La belle putain* dans le taxi et juke-box et le pastiche auto dérision dans le parc)
- l'enfant dans la cour
- les enfants dans le parc figures liées au conte, les cavalières . .. reprendre le plan où Cléo entre dans le bois
- la couveuse
- cette forme du conte permet le balancier du léger au drame
- balançoire dans la chambre
- ouverture vers le mythe
- le conte et l'espace capté dans le réel, Paris devient ville signe

- qu'est-ce qui fait conte ?
- l'ouverture et la fin avec la sorcière des cartes figure reprise par le beau est affreux prononcé par le primitif ce sont les sorcières de *MacBeth* <https://www.etudes-litteraires.com/macbeth.php> http://www.ac-grenoble.fr/lycee/berthollet.annecy/IMG/pdf/adaptations_de_macbeth_final-1.pdf
- morbide lié à la maladie et pas forcément à la mort. l'hôpital ressemble à un château et le parc à un jardin pour y donner des fêtes. références à Nerval, *les filles du feu*. <https://www.etudes-litteraires.com/nerval.php>
- double polarité avec le documentaire
- le réalisme poétique détesté par la Nouvelle Vague. chez Varda on pourrait parler de réalisme magique. L'espace est capté sans représentation ni métaphore : il faut ouvrir le regard et l'oreille
- des références littéraires comme *Cocteau* et son cinéma . https://www.jeancocteau.net/oeuvre_filmographie_fr.php
- la main et la bague. crapaud et perle. repérer les séquences avec Antoine à la fin du film les grenouilles avalées : dévoration et recrachées, en lien avec la métamorphose, en lien avec *Cléopâtre* et Antoine .
- *La belle et la bête* . en domptant la bête métamorphosée en prince. lien avec film de Cocteau.
- sa chambre miroir de la belle. citations et mise à distance <https://www.youtube.com/watch?v=0aUKrOMrtPk>
- *Peau d'âne* de Jacques Demy. Comment il s'inscrit, le décor et les objets dans ce film comme, voir le déshabillé de Cléo, le miroir, .. Interview de Agnès Varda sur *Peau d'Âne* : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18854018&cfilm=2463.html
- lieux de transition vers l'invisible

- le cercueil de verre
- conte de Grimm . le cercueil de verre
- le cercueil dans lequel elle est enfermée
- la boutique des chapeaux et tous les miroirs
- l'aquarium et les grenouilles

Albi 2019- Conférence par Alice Vicens (notes)
Agnès Varda. Cléo de 5 à 7 (1962)

- le cercueil de verre dans la chanson. deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer, *Antoine le petit tailleur*
- blanche neige et le cerceuil de verre
- la figure du sommeil
- *au départ dans peau d'âne de Demy la mère est dans un cercueil de verre*
- les inversions : le cercueil de verre vers la couveuse vers la vie

- le parc Montsouris
- l'observatoire . . des mille et une nuits . Shéhérazade . conteuse. en sursis . elle détourne la mort par les mots
- le joueur de flûte de Hamelin. les enfants ont disparu du parc

L'itinéraire initiatique

- une seule ligne dramatique le renversement vers sa nature profonde les épreuves engendrent des changements radicaux
- rencontre avec Angèle l'ange celle qui protège, la marraine qui pousse à partir figure de l'émancipation

le principe de répétition, reprise et transformation

- itinéraires en taxi en voiture en bus au café sculpture
- itinéraire identifiable sur un plan une forme de boucle et le parc Mansouri est placé dans le creux de la boucle : après c'est avec Antoine et avant elle est prise en main comme un objet femmes objet manipulée
- scène du 1er café elle est statique cadre enfermé
- scène du Dôme c'est elle qui vient elle prend son indépendance, elle déambule. On est dans sa perception. Son regard et perceptions sonores. des champ contre champ systématiques ; rares dans le film. *l'œil écoute* de Claudel

la rupture initiale

- le départ de l'appartement blanc et s'habille en noir et lunette
- à la recherche du monde elle devient sujet et n'est plus objet
- belle en pure perte dans la chanson et dans les miroirs et reflets
- enlève la perruque, la robe noire n'est pas le deuil mais découverte du monde. le renversement, quitte le blanc de la mort. comme *Orphée de Cocteau* avec inversion de la pellicule positif négatif

déambulation

- voit des signes de sa mort au début
- après Montsouris devient vie
- mort dans le corps de Cléo mais aussi dans la ville comme l'Algérie, la vitre qui éclate, le dévoration des grenouille
- le temporel
- les chapitres, linéaires et marque du conte

les mythes

Orphée et Eurydice :

- **le petit court** de mise en abyme. Programmatique. l'inversion noir et blanc et l'orientation du monde gauche et droite selon lunette. il va la rechercher comme Eurydice.
- des images collages surréalistes . la poupée noire les cils blancs qui battent en lien avec Man Ray et kiki de Montparnasse. Elle bat des yeux comme le ciné.
- le collage surréaliste

le mythe de l'androgynie

- l'être qui cherche à se retrouver
- dans sa marche, sensuelle vers un couple de la filia plutôt que erks. filia la complémentarité . le couple fraternel pour exprimer l'harmonie

la traversée de Paris

Voir les films dans *Paris vu par ...*

Albi 2019- Conférence par Alice Vicens (notes)

Agnès Varda. Cléo de 5 à 7 (1962)

L'espace change de nature, l'axe renversé depuis la plongée verticale

Noter le doigt pointé qui indique et interprète des signes. un doigt sacré qui trace un templum

L'espace Paris est un un espace mental, la métaphore de l'ouverture de Cléo et qui se referme

références aux frères Lumière : *l'insolite est dans **la percée** de celui qui regarde et pas ce qui est insolite dans la vie*

Les magasins, noms ...

les affiches la fureur d'hercule (la fureur de vivre), pharaon / Cléopâtre, Le chien andalou (Buñuel) Los, Olvidados

(Buñuel) au Studio des Ursulines (une des salle de la Nouvelle Vague), *L'ennemi invisible*, les masques dans les

vitrines, les noms de station dont Verlaine (**Clair de lune ou mon rêve familial**)

la ville intérieure et de transformation

Cléo / Cléopâtre

Cloé c'est flore Cloé en grec c'est la fleur, la fleur marguerite

Cloé de l'Écume des jours, réalisme magique mais pas mortifère

le passage des gémeaux au cancer. Antoine remonte alors le temps refabrique le temps de flore

le jardin n'est plus celui de l'hôpital mais *on a tout le temps..*

Le paysan de Paris d'Aragon