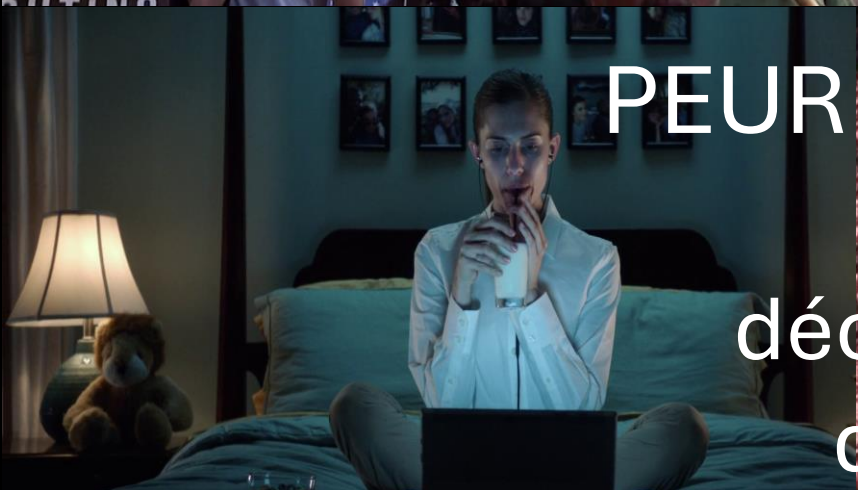

PEUR BLANCHE, HUMOUR NOIR

décrypter les images raciales
dans le cinéma de genre

BLACK ACTING SCHOOL
ALL MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED

Le cinéma, créateur et porteur d'un imaginaire stéréotypé et raciste?

- Quelques données essentielles :

- Un imaginaire collectif reposant sur des représentations stéréotypées, reflet des enjeux raciaux de nos sociétés.

- Dès sa naissance, le cinéma hérite et met en scène cet imaginaire caricatural:

- *Watermelon Eating Contest* de Thomas Edison (1896)

- *Enfants annamites ramassant des sapèques devant la pagode des dames*, G. Veyre (1900), l'esthétisme documentaire des frères Lumière met en avant un réalisme documentaire marqué par une influence colonialiste.

La construction de cet imaginaire

- Aux États-Unis, un lien très fort avec l'imaginaire de la Cause perdue, idéologie sudiste dominante jusqu'aux années 1950, Hollywood en devient son meilleur représentant
- En France, l'éloignement des colonies et l'idéal républicain font que ces représentations sont bien moins nombreuses.
- La multiplication des rôles caricaturaux, bien plus visibles aux É-U.
  - Tom, Coon, Tragic Mulatto, Mammies, Brutal Buck

Les conséquences politiques

- En France, les minorités sont très peu visibles, le plus souvent dans les productions américaines. Lorsque c'est le cas, les rôles sont très souvent caricaturaux et le resteront jusqu'aux années 1980.
- Aux États-Unis, la situation est très différente. Dès les années 1940, il y a une demande pour des rôles plus positifs. Un cinéma plus conscient de ses représentations caricaturales.
- Des oppositions très marquées mais Hollywood choisit le camp du Sud.

Boîtes à biscuits et
allumettes évoquant
l'imaginaire du Sud

© Papou de Brun

Biscuits « papou »
et « bamboula »

Comment identifier des images caricaturales ?

- Le terme noir met en jeu un ensemble de préjugés, une catégorie de représentation, un fardeau de l'imaginaire social qui se stratifie sur d'anciennes croyances.
- Stuart Hall « les identités sont constituées à l'intérieur et non à l'extérieur de la représentation », la question de la représentation à la fois reflet et source de l'inconscient collectif est capitale. Elle influence croyances collectives et les relations de domination sociale.

Quelles réponses pour contrer ces représentations caricaturales ?

-
- Le cas du cinéma grand public qui pose question
    - Le syndrome du sauveur blanc
    - Son contrepied racisé : le *magical Black*
  - La perpétuation des clichés à travers d'autres qui tentent de les dénoncer.
  - Une réception qui interroge à la fois aux Etats-Unis ou en France.

Le cas du sauveur blanc

- Le sauveur blanc, un personnage prêt à se sacrifier pour sauver une minorité une détresse ou une tentative maladroite de « réparer » la mémoire en réaffirmant la culture blanche.
- Il suffit de se plonger dans le palmarès des Oscars pour s'en rendre compte. Dans les années 2010, *Green Book*, *The Help*, *Gran Torino*, ou encore *The Blind Side*, reprennent à leur compte ce personnage.

Le curieux cas du cinéma français

- *Intouchables* (Eric Toledano et Olivier Nakache, 2011) et *Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu* (Philippe de Chauveron, 2014).

→ Dans ces deux films, le Noir ou l'Autre ne doit pas représenter de menace pour la société. Dans *Intouchables*, c'est un Noir qui vient en aide à un riche Blanc handicapé.

→ Dans *Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu*, des exemples de réussite sociale et d'intégration.

→ Une individualisation qui n'existe pas

Le cinéma français vu des États-Unis

-
- Jay Weysberg dans *Variety* :

Intouchables propose un récit « qui flirte avec un racisme digne de la *Case de l'oncle Tom*, qu'on avait espéré ne plus jamais revoir sur les écrans américains. » (...) Driss « est traité comme un singe de compagnie qui apprend au blanc coincé à s'amuser, en remplaçant Vivaldi par *Boogie Wonderland*, et en lui montrant comment on bouge sur la piste de dance. C'est pénible de voir Sy, un acteur charismatique, dans un rôle qui se détache à peine de l'époque de l'esclavage, dans lequel il divertit le maître blanc, en endossant tous les stéréotypes raciaux et de classe. »

Un succès qui interroge

- *Intouchables*

- 3ème plus grand succès au boxoffice français : 19 millions d'entrées

- Omar Sy est le premier acteur français à recevoir un César.

- *Qu'est-ce qu'en a fait au Bon Dieu*

- 22ème plus grand succès au boxoffice avec 12 millions d'entrées

- Comment comprendre un tel succès ?

Vers un renouvellement des formes

-
- Le cas *Tout simplement noir* de Jean-Pascal Zadi (2020), film autoréflexif faisant un état des lieux des Noirs dans la société et le cinéma français. Un *Black Lives Matter* à la française ?
  - Ce film suit de près un mouvement qui a commencé aux Etats-Unis quelques années plus tôt avec notamment *Get Out* ou encore *BlackKkKlansman*
    - La nécessité d'interroger le spectateur sur ses croyances, sa compréhension de l'autre.

Tout ce qu'on entend des politiciens...

Le cinéma d'horreur pour se confronter au passé

- Ces dernières années une multiplication de films : *Antebellum* de Gerard Bush (2020), *Candyman* de Nia DaCosta (2021), *Us* (2019), *Nope* (2022). Des productions ou des réalisations de Jordan Peele (Monkeypaw Productions).
- Un héritage de l'esclavage qui se retrouve également dans les séries télévisées : *Lovecraft Country* (2020) et *Watchmen* (2019) qui s'inscrivent dans le massacre de Tulsa en 1921
- *Get Out* de Jordan Peele (2017) pour renverser la peur du Noir

A cinematic shot from a movie. In the foreground, the back of a man's head and shoulders is visible; he is wearing a light blue button-down shirt. To his right, the back of a woman's head and shoulders is visible; she is wearing a red and white horizontally striped shirt. They are both looking towards the left side of the frame. In the middle ground, an elderly man in a grey suit and red sweater is walking with a cane, accompanied by an elderly woman in a black dress with red floral patterns who is holding a glass. They are in a cemetery with trees in the background. The subtitle "Voilà les Greene." is centered at the bottom of the frame.

Voilà les Greene.

Get Out, une représentation contemporaine de l'esclavage

-
- La dépossession du corps noir
    - par la dissociation du corps et de l'âme
    - par la vente du corps
    - par la « destruction » de l'âme
  - Un film qui nous pousse à nous interroger sur notre propre rapport au racisme

