

**L'influence de la NOUVELLE
VAGUE dans le NEW
HOLLYWOOD: comparaison historique et
artistique entre deux mouvements
cinématographiques**

TRAVAIL DE RECHERCHE

AUTEUR: Jake Gittes

2n BATXIBAC

2022-2023

**L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE
DANS LE NEW HOLLYWOOD**

*“Le cinéma, c’est la vérité 24 fois
par seconde”*

JEAN-LUC GODARD

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

ABSTRACT

FRANÇAIS: Ce travail de recherche que vous avez entre vos mains veut être, en même temps, un **élément d'étude**, comme un texte bien structuré et compétent, et un **hommage** à tous ceux qui ont construit ce que nous entendons actuellement par cinéma. Mon travail est mon humble contribution pour montrer que l'héritage de ces *auteurs* a perduré pendant l'histoire du cinéma, et perdure encore de nos jours. Dans mon travail, je ne veux pas comparer les deux mouvements d'une manière qualitative: je ne vais rien découvrir à nouveau sur les deux périodes artistiques les plus importantes de l'histoire du cinéma. Le but de cette comparaison est de trouver des similitudes qui peuvent aider à tirer des conclusions et qui peuvent résoudre la question initiale.

Ayant dit cela, j'espère que les lecteurs vont apprécier ce travail.

CATALÀ: El treball d'investigació que tenguem al davant vol ser, a la vegada, un material d'estudi, com un text ben construït i professional, i un homenatge a tots aquells que han construït el que coneixem en l'actualitat com cinema. El meu treball és la meua humil aportació a demostrar que el llegat d'aquests *auteurs* ha perdurat durant la història del cinema, i perdura encara a dia d'avui. Al meu treball, no vull comparar els dos moviments d'una manera qualificativa: no descobriré res de nou sobre els dos períodes més estudiats de la història del cinema. La comparació és el vehicle per arribar a les conclusions que ajudaran a contestar la pregunta final.

Dit això, espero que els lectors gaudeixin aquest treball.

CASTELLANO: El trabajo de investigación que tienen delante quiere ser, al mismo tiempo, un material de estudio, como texto bien construido y profesional, y un homenaje a todas esas personas que han construido lo que conocemos en la actualidad como cine. Mi trabajo es mi humilde aportación para demostrar que el legado de estos *auteurs* se ha mantenido vigente todo este tiempo. En mi trabajo, no quiero hacer una comparación calificativa de los movimientos: no voy a descubrir nada nuevo sobre los dos periodos más célebres de la historia del cine. La comparación es solo el vehículo hacia las conclusiones que ayudarán a contestar la pregunta final.

Dicho esto, espero que los lectores disfruten de este trabajo.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

INDEX

0. INTRODUCTION.....	5
1. BRÈVE INTRODUCTION DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA	7
1.0. En 1895, les rêves deviennent réalité	8
1.1. Les essais pour capturer le mouvement avant le cinématographe Lumière.....	9
1.2. La photographie.....	13
1.3. Lumière, témoins de la vie.....	15
1.4. Georges Méliès, le magicien de Montreuil.....	17
1.5. Pathé et Edison: la création d'une industrie.....	20
1.6. L'évolution du cinéma.....	21
1.7. Les maîtres de l'âge d'or.....	23
2. La NOUVELLE VAGUE: histoire et art.....	25
2.0. La France à la fin des années 50: transition violente.....	26
2.1. C'est quoi, la Nouvelle Vague?.....	27
2.2. <i>Cahiers du Cinéma</i> : de la critique jusqu'à la chaise de réalisateur.....	30
2.3. La Nouvelle Vague en tant que mouvement artistique.....	32
2.4. Les sujets de la Nouvelle Vague.....	34
2.5. Les influences de la Nouvelle Vague.....	37
2.6. L'héritage de la Nouvelle Vague.....	38
3. Le NEW HOLLYWOOD: histoire et art.....	40
3.0. Les États-Unis aux années 60 et 70: une nouvelle Amérique est forgée...41	
3.1. Transition du "vieux" au New Hollywood.....	43
3.2. L'été de l'amour et <i>Easy Rider</i>	45
3.3. New York, New York.....	46
3.4. Spielberg, Lucas, et la naissance du <i>blockbuster</i>	48
3.5. <i>The End</i>	50
3.6. Les influences du New Hollywood.....	52
3.7. L'héritage du New Hollywood.....	53
4. CONCLUSIONS.....	55
5. SCÉNARIO ET VIDÉO DOCUMENTAIRE.....	56
6. BIBLIOGRAPHIE.....	67
6. ANNEXES.....	70

0. INTRODUCTION

0.1. Raison du Choix

Quand j'ai entendu pour la première fois le mot TDR, je savais déjà que je devais choisir un sujet qui me ferait plaisir. Pour cette raison, j'ai essayé de faire une union entre la culture française et la forme communicative que j'aime le plus dans le monde: le cinéma. Concrètement, je voulais parler sur le New Hollywood, qui est, peut-être, le mouvement cinématographique le plus renommé parmi les cinéphiles du monde.

Finalement, j'ai lié mon sujet avec la Nouvelle Vague, qui avait fait une très bonne impression parmi les auteurs du New Hollywood, et qui les a inspiré pour développer leur façon de créer des films. J'ai essayé de développer toutes les formes d'inspiration pendant le travail.

Le résultat est une comparaison (brève et limitée) entre les deux mouvements.

0.2. Les éléments de la recherche

J'ai basé la plupart de mon travail sur des livres écrits par des experts critiques ou des auteurs (réalisateurs, producteurs, ...). J'aimerais remarquer le livre *Historia del Cine*, de l'auteur espagnol Román Gubern qui a joué le rôle de fil conducteur pendant tout mon travail.

J'ai aussi utilisé des sources primaires, telles que des vidéos de l'époque (surtout dans la partie pratique) ou des journaux pour compléter le contexte historique, afin d'une meilleure introduction dans la période dont on parle.

0.3. Structure du travail

Mon travail est divisé en **deux grandes parties**: d'un côté, la **partie théorique**, dans laquelle je fais une introduction aux arts cinématographiques et puis je travaille une description des mouvements cinématographiques pour les comparer après, et de l'autre côté, la **partie pratique**, dans laquelle, après un procès créatif, je construis un scénario sur le sujet pour l'élaboration d'un film documentaire.

- La partie théorique, qui est la base, est divisée en 4 parties:
- Une **brève introduction dans l'histoire du cinéma**, qui ne nous présente pas seulement les mouvements cinématographiques précédents à la Nouvelle

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Vague, mais aussi une vue d'ensemble des arts cinématographiques en général depuis que l'homme essaie de représenter le mouvement.

- Une analyse historique et artistique de la **Nouvelle Vague**, dans lequel on connaît les principaux auteurs de ce mouvement et leurs motivations artistiques.
- Une analyse historique et artistique du **New Hollywood**, dans lequel on connaît les principaux auteurs de ce mouvement et leurs motivations artistiques.
- Une **conclusion**, dans laquelle j'expose les **résultats** de la recherche et je donne une **réponse** organisée à la problématique.
  - Après, la partie pratique, un **scénario** "professionnel" qui représente le caractère créatif du travail.
  - Et finalement, les annexes, dans lesquels on trouve:
- Une **liste des films consultés** pour la réalisation du travail.
- Une **interview** exclusive à Vicens Climent, directeur des Cinémas Albéniz et qui a vécu à Los Angeles pendant des années.
- Une description (avec des images) du **processus** de réalisation de la vidéo.

0.4. Objectifs du travail

Je considère que, en réalisant mon travail, je me suis présenté 4 grands objectifs:

- Créer un document qui peut servir d'**hommage** pour les réalisateurs et techniques qui nous ont fait rire, pleurer et rêver pendant des générations, mais en même temps qui peut aussi servir comme un **document de recherche** bien organisé.
- Comprendre les **mouvements cinématographiques** dont je parle dans mon travail, d'une façon indépendante mais aussi l'un par rapport à l'autre.
- Créer un bon **produit audiovisuel** avec des sources primaires.
- Élaborer un **texte narratif** qui peut être lu agréablement.

0.5. Hypothèse

Le travail a été développé depuis le début selon une hypothèse:

Le mouvement cinématographique de la Nouvelle Vague a eu une influence directe sur les films du New Hollywood.

Cette hypothèse est plus largement développée à la fin du dossier.

1. BRÈVE INTRODUCTION

DANS L'HISTOIRE DU

CINÉMA

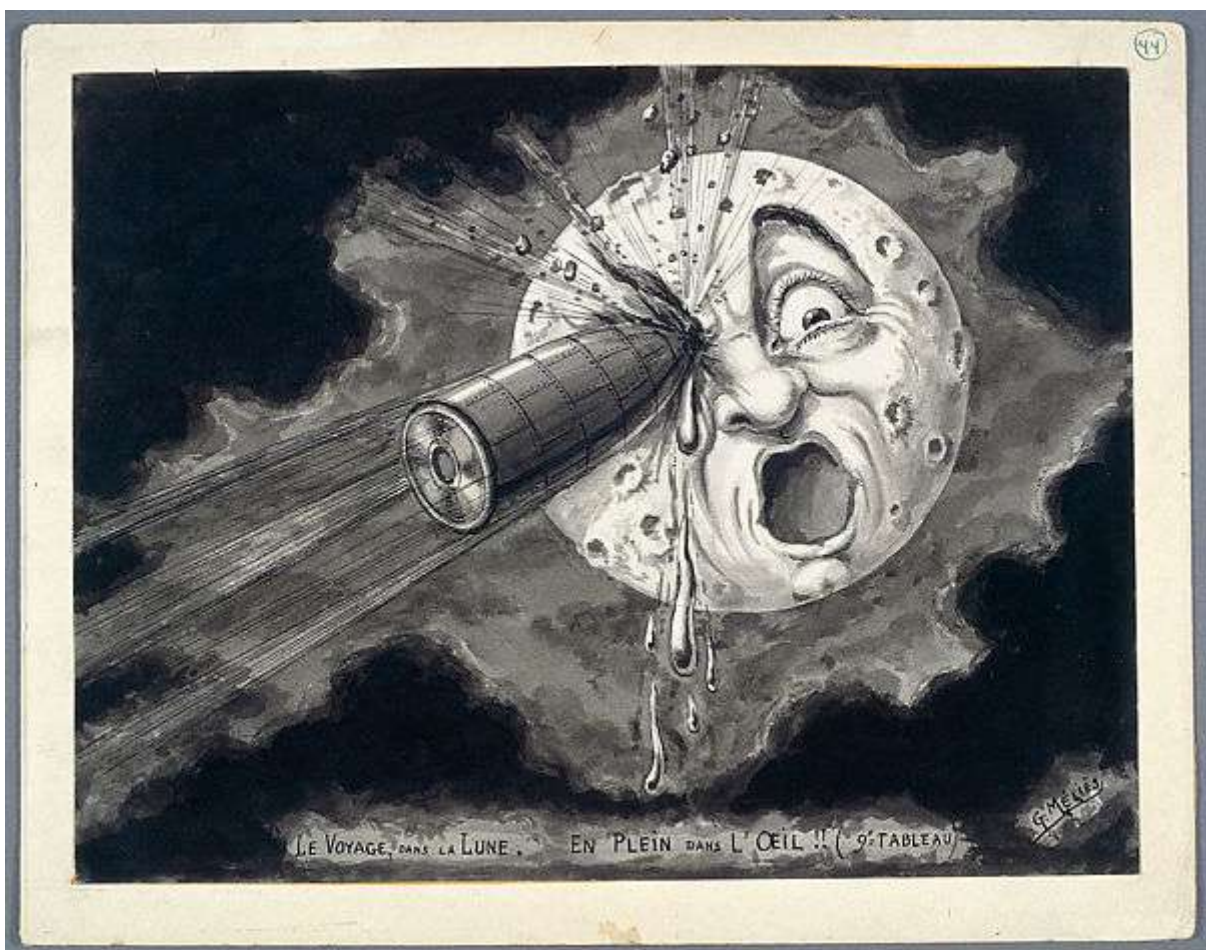

Illustration du maître français Georges Méliès pour la réalisation de son film *Le Voyage dans la Lune* (1902), gardé au Metropolitan Museum Of Art. On peut voir sa signature au coin bas droit de l'image.

SOURCE: The Metropolitan Museum Of Art

1.0. En 1895, les rêves deviennent réalité

1895 est une année agitée dans l'histoire de l'humanité. Peut-être que toutes les années sont agitées.

Le psychanalyste tchèque Sigmund Freud publie à Vienne son livre *Études sur l'hystérie*, qui l'a consacré comme un des plus brillants scientifiques de son temps; aux États-Unis, une nation en plein essor, la première usine d'automobiles du monde, la *Duryea Motor Wagon Company*, commence à fabriquer ce qui sera le véhicule du futur; pas très loin, à Rhode Island (New York), le premier golf "open" est célébré et en Afrique, encore affecté pour le colonialisme, l'Empire Français envahit Madagascar et l'île devient un protectorat.

Pendant ce temps, à la métropole, deux frères du monde de la photographie louent pour la somme de trente francs une petite salle du Grand Café de Paris, au numéro 14 du Boulevard des Capucines, avec le but de présenter une invention qui, même s'ils ne le savent pas encore, va marquer un avant et un après dans l'histoire sociale et technologique de notre espèce.

Ceux qui se promenaient dans les rues parisiennes le 28 décembre 1895, pour voir la Seine ou simplement pour apprécier la brise d'hiver, ils auraient vu (s'ils étaient passés devant du Grand Café), une affiche où c'était marqué: "Cet appareil inventé pour MM. Auguste et Louis Lumière, permet de collecter, en série d'essais, tous les mouvements qui, pendant un certain temps, se succèdent devant l'objectif, et reproduisent ensuite ces mouvements en projetant, à taille naturelle, ses images sur un écran et devant une salle entière. Pas beaucoup de gens ont assisté à la première projection de l'histoire: la collecte payait à peine le loyer de la salle. Et ceux qui ont assisté montraient du scepticisme envers cette "caisse magique". Mais, quand le spectacle a commencé, ils savaient que cette magie était réelle. Ils savaient qu'un art était né.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Affiche d'une des premières projections des frères Lumière à Paris, qui nous présente le Cinématographe. Les spectateurs apprécient le film intitulé *L'arroseur arrosé*, réalisé en 1897. La copie originale de cette affiche est gardée au Museu del Cinema, à Girona. Cependant, maintenant une reproduction occupe sa place dans la vitrine, car l'original est en restauration.

SOURCE: Museu del Cinema.

1.1. Les essais pour capturer le mouvement avant le Cinématographe Lumière

Les Lumière ont baptisé son invention avec le nom de "cinématographe". Le mot "kinema" en grec signifie "mouvement", et "graphos", aussi en grec, veut dire "écrire". Donc, le cinématographe est l'appareil qui permet d'écrire le mouvement, et la cinématographie, de son côté, est l'art ou le fait d'écrire le mouvement.

Mais avant l'apparition de ce prodige scientifique apparemment parfait (on verra plus tard qu'il ne l'est pas) il y a eu d'autres essais pour capturer le mouvement.

Le nouvelliste français André Malraux¹ a une citation qui reflète parfaitement ce

¹ **André Malraux** (1901-1976): Écrivain et homme de lettres français. Il a toujours été lié à l'art, surtout au mouvement du Cubisme, représenté en France par Picasso et Braque. Malraux était un fier serviteur du mouvement communiste qui s'est propagé à travers l'Europe au XXe siècle. En 1935, il a écrit *Le temps du mépris*, une œuvre profondément antifasciste dédiée aux premières victimes du nazisme. Il a participé à la Guerre Civile Espagnole comme volontaire dans le côté républicain, et en 1937 il a réalisé un film sur son expérience dans le champ de bataille: *L'espoir*.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

procès qu'on appelle souvent "le pré-cinéma": "Le cinéma, ce n'est plus que l'aspect le plus évolué du réalisme plastique qui s'est initié pendant la Renaissance".

Et j'oserais aller plus loin. On sait que l'être humain s'est lancé à la recherche d'une forme de projection du mouvement et de la vie réelle depuis les premiers temps de son existence.

Dans la ville espagnole de Santillana del Mar, en Cantabrie, on peut trouver un témoin de la préhistoire. Il s'agit de la Caverne d'Altamira, découverte en 1968 par Modesto Cubillas, et qui a reçu le nom de "Chapelle Sixtine de l'art rupestre" grâce aux peintures qui recouvrent ses murs. Parmi ces peintures, il y a un sanglier qui a la particularité d'avoir huit pattes. C'est le premier essai documenté d'un être humain pour représenter une image comme il l'a vue avec ses propres yeux: en mouvement.

On doit avancer jusqu'aux temps des anciens Égyptiens, concrètement pendant le royaume de **Ramsès II**², afin de retrouver l'exemple suivant. L'Égypte était la civilisation la plus avancée de l'antiquité et elle comptait avec les architectes les plus brillants. Ramsès II a utilisé ces génies de la construction pour créer une merveille optique: des inscriptions qui, vues à cheval, prenaient vie. Selon quelques historiens, cette "illusion" est arrivée jusqu'aux oreilles du philosophe Platon, qui l'a réinventé dans son célèbre *Mythe de la caverne*. En même temps³ (ça, c'est très difficile de préciser), en Chine, les artistes ambulants développaient l'art des **ombres chinoises**. Pour les réaliser, il fallait seulement un drap de lit blanc et une lumière projetée. Les artistes, étant derrière le drap blanc, faisaient des formes en mouvement avec leurs mains ou avec des marionnettes métalliques, en laissant le public avec des expressions de surprise. L'art a évolué, et au Xe siècle D.C., il a adopté le caractère narratif, et il est devenu très proche du théâtre.

Pas seulement l'homme préhistorique d'Altamira a essayé d'immortaliser le mouvement en se servant de la peinture. Des maîtres de la peinture de la

---

² **Ramsès II**, aussi connu avec le nom de **Ramsès le Grand**, a été le troisième pharaon de la dynastie XIX de l'ancien Égypte. Il est célèbre jusqu'à nos jours pour avoir commandé la construction de nombreux bâtiments caractéristiques du période (parmi lesquels on trouve le *Ramesseum*, qui lui a servi au pharaon de temple funéraire) et pour être un chef très belliqueux.

³ Vers le s.XII a.C.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Renaissance (et ici on rencontre Malraux) ont laissé des témoins dans ses œuvres.

En Espagne, **El Greco**, un des représentants du mouvement du réalisme espagnol, et son "*Guérison d'un aveugle*", qui fait référence à un passage de la Bible; et un peu plus tard, en France, **Antoine Watteau** et sa peinture de style Rococó qui a reçu le nom de "*Pèlerinage à l'île de Cythère*".

Guérison de l'Aveugle, peinture réalisée par El Greco en 1567. Gardée au Gemäldegalerie Alte Meister Museum à Dresden (Allemagne), un musée spécialisé en artistes de la Renaissance et du Barroc.

SOURCE: Alte Meister Museum

L'Embarquement pour Cythère (1717), l'œuvre la plus célèbre de son auteur, le peintre français Jean-Antoine Watteau. Conservée au Musée du Louvre, à Paris.

SOURCE: Musée du Louvre.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Ces deux tableaux sont des grands exemples de la **peinture cinématographique**, c'est-à-dire, la peinture qui capture le mouvement sur la toile.

Dans le premier exemple, celui peint pour El Greco, le mouvement est présent dans toute la peinture: Jésus Christ à gauche, qui soigne miraculeusement l'aveugle, devant les visages incrédules des autres personnages; derrière, aussi à gauche, les habitants qui ne peuvent pas croire ce qu'ils voient; et à droite, la foule agitée. D'autre part, dans *L'Embarquement pour Cythère*, Watteau nous présente une expédition dans la forêt, surveillée pour des anges qui volent dans le ciel; les pèlerins marchent jusqu'à une colline pour se reposer; et déjà sur la petite montagne, on peut voir un personnage qui fait des indications pour bien suivre le chemin. La particularité de ces tableaux est le fait de capturer le mouvement, dans une époque comme la Renaissance, quand les peintres n'avaient pas l'habitude. La peinture la plus célèbre du monde, *La Joconde*, réalisée par l'artiste italien Leonardo Da Vinci, est un grand exemple de l'art de l'époque. En 1912, quand la photographie et le cinéma avaient déjà fait son apparition, la peinture cinématographique retourne à ses origines dans le tableau *Cheval et Cavalier* du peintre italien Carlo Carrà⁴, qui utilise la même technique que l'homme préhistorique avait utilisé à Altamira, en fermant le cercle de cette forme d'art.

En 1640 apparaît en Allemagne un appareil apparemment parfait, qui est capable de projeter des images sur une surface. Son créateur, le jésuite Athanasius Kircher, le baptise avec le nom de "**Lanterne Magique**". Avec l'invention de cet appareil, on a déjà au XVIIe siècle deux des trois principes nécessaires pour l'invention du cinématographe: l'intention de capturer le mouvement et la projection des images sur une surface.

---

⁴ **Carlo Carrà** (1881-1966): peintre futuriste italien, connu principalement par son tableau *Cheval et Cavalier*, et pour décorer les murs de l'Exposition Universelle de Paris en 1899, à l'âge de 18 ans.

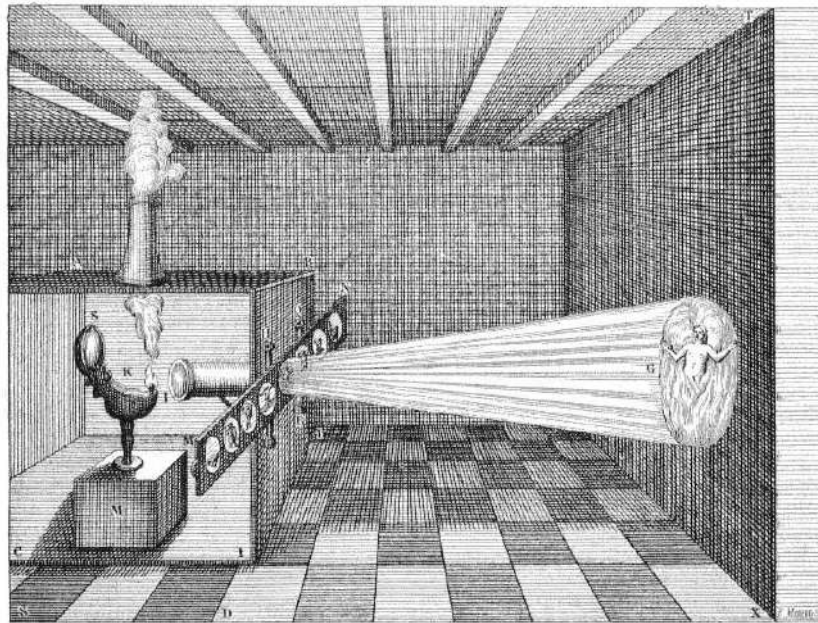

Illustration du fonctionnement de la Lanterne Magique.

SOURCE: Histoire des projections

1.2. La Photographie

Mais le troisième principe arrivera deux siècles après, quand Joseph-Nicéphore Niépce⁵ obtient cette image:

Elle est le point de vue qu'il avait depuis la fenêtre de sa maison dans la ville de Le Gras, en France. Pour cette raison, le photographe français (le premier dans l'histoire) l'a nommé *Point de Vue du Gras*. Il avait expérimenté pendant des

---

⁵ **Joseph-Nicéphore Niépce** (1765-1833): Scientifique français d'une confortable position économique qui, peu d'années avant sa mort, s'est tourné à la recherche de capturer une image à partir de l'invention de la chambre obscure.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

années pour fixer une image dans une chambre obscure⁶, en essayant de perfectionner l'invention de la lithographie. Après huit heures d'exposition, le scientifique né à Chalon-Sur-Saône a obtenu cette image à une date incertaine entre 1826 et 1827. Peu avant de mourir, Niépce s'est associé avec le décorateur de théâtre Louis-Jacques Mandé Daguerre⁷, qui a pris tout le mérite de l'invention de la photographie quand il a breveté le *daguerréotype*. Cependant, l'histoire a remis en place Joseph-Nicéphore Niépce et aujourd'hui il semble qu' on peut le considérer quasi unanimement comme le premier pionnier de l'histoire de la **photographie**.

Le progrès de la photographie, comme affirme l'historien Román Gubern dans son livre *Histoire du Cinéma*⁸, va de pair avec le progrès de la chimie, une relation qui ne va pas finir jusqu'au XXIe siècle, avec l'apparition de la digitalisation. Et c'est précisément de l'union entre la chimie et la physique que le cinéma naît en 1895. Aussi dans la deuxième décennie du XIX siècle, presque parallèlement aux expériences de Niépce, le médecin anglais Peter Mark Roget a présenté devant la Royal Society à Londres une découverte inédite jusqu'à ce moment: la *persistance rétinienne*.

Cette imperfection de l'œil a eu l'honneur d'attirer l'attention des grands scientifiques, comme Newton mais ce n'est qu'au XIXe siècle lorsque son existence est officialisée. La ***persistance rétinienne***, selon Roget, est un phénomène produit dans la rétine qui permet aux images projetées de rester quelques secondes dans notre cerveau et de créer une continuation avec l'alternance d'images. L'exemple le plus clair est celui de l'oiseau dans la cage: si on fait tourner l'appareil assez vite, les figures, dessinées sur des surfaces différentes, paraissent se rejoindre.

---

⁶ **Chambre Obscure**: Chambre totalement fermée dans laquelle la lumière extérieure rentre par un petit trou.

⁷ **Louis-Jacques Mandé Daguerre** (1787-1851): Inventeur du *daguerréotype*, un des appareils les plus importants pour le développement de la photographie. Il a aussi travaillé comme décorateur théâtral et peintre.

⁸ Publié par première fois par l'éditorial Lumen en 1969 avec le titre *Historia del Cine* (en espagnol), le livre du historien barcelonais naît en 1934 est une des œuvres de référence parmi les experts du monde cinématographique. Dans le livre, Gubern nous présente le cinéma depuis ses débuts, avec les frères Lumière, jusqu'à l'arrivée de l'homme à la Lune en 1969, l'année de la publication originale. Cependant, l'édition actuelle, publiée par l'éditorial *Anagrama*, a un *post-scriptum* réalisé en 1987 afin de mettre à jour et moderniser les contenus.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

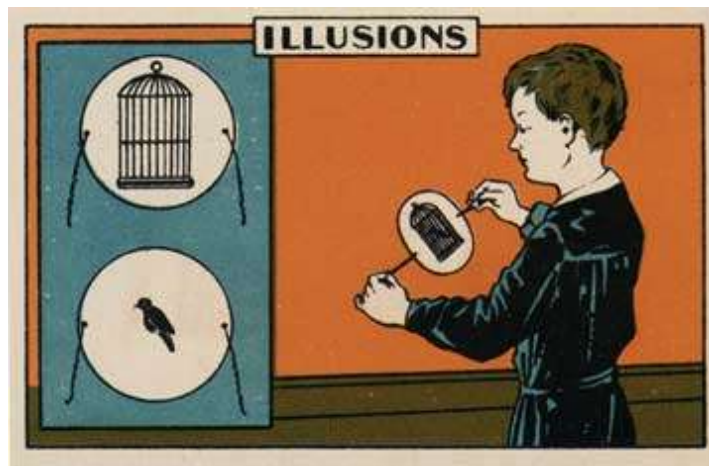

Illustration de 1878 dans laquelle on peut voir un garçon en tournant un disque de carton avec les classiques dessins d'un oiseau et de la cage.

SOURCE: Institut d'Optique

On a déjà les deux principes qui vont permettre la création d'un art, l'un chimique (la photographie) et l'autre physique (la persistance rétinienne). Pour démontrer que l'art est toujours lié à la science, deux frères lyonnais ont fait honneur à son nom de famille et ont allumé une lumière qui guiderait les générations prochaines. Asseyez-vous, la projection va commencer.

1.3. LUMIÈRE, témoins de la vie

La famille Lumière dirigeait une industrie photographique à Lyon. Le père, Antoine Lumière, et les deux fils, Louis et Auguste, qui avaient une profonde vocation scientifique, étaient fascinés après avoir vu les possibilités du *kinétoscope*, un appareil développé par le célèbre inventeur américain Thomas Alva Edison⁹. Ils ont décidé d'essayer de le perfectionner, et de cette idée est né le cinématographe, une machine qui permettait de projeter les images en mouvement.

La première démonstration publique de cette invention a eu lieu dans un petit salon du Grand Café de Paris, nommé *Salon Indien*, loué par les frères par 30 francs. À la fin de la nuit, la collection dépassait à peine 5 francs le prix de la salle. Néanmoins, les spectateurs en sortaient fascinés: ils avaient vu, à travers d'un oeil intrusif, comme les travailleurs sortaient d'une usine après une dure

⁹ **Thomas Alva Edison** (1847-1931): Inventeur et scientifique américain, connu sous le surnom de *Le magicien de Menlo Park* (en raison de son lieu de naissance) qui a gagné de la célébrité après avoir breveté des inventions comme le *kinétoscope*, l'ampoule ou le film celluloïd. Il y a encore des gens aux États-Unis qui le considèrent l'inventeur du cinématographe. Un exemple clair du patriotisme américain.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

journée de travail¹⁰; ils avaient cru qu'un train allait les écraser et ils sont sortis de la salle apeurés¹¹. Après, quand le cinématographe avait gagné de la popularité parmi les parisiens, les spectateurs ont assisté à la projection du premier film dont la comédie était le sujet principal. *L'arroseur arrosé*, film réalisé en 1895, est probablement le film le plus important des Lumières quand on parle de raconter une histoire à travers des images, ce qui, avec le temps, deviendra la fonction principale du cinéma. Dans ce film, un arroseur est en train de faire son travail dans un très beau jardin plein de plantes (le jardin chez Louis Lumière à Lyon) quand un petit et malin garçon marche intentionnellement sur le tuyau. Et quand l'arroseur s'approche le tuyau au visage afin de voir quel est le problème, le garçon lève le pied, en laissant le pauvre travailleur trempé. L'arroseur cherche son revenge, et commence une bagarre. Le plus intéressant de *L'arroseur arrosé* est que, par première fois, la réalité est recréée avec le but de faire une simple histoire. Par cette raison, on considère que *L'arroseur arrosé* est le premier film narratif et comique de l'histoire.

Cadre du moment algide du film *L'arroseur arrosé*, quand le travailleur des jardins de Louis Lumière est surpris par l'eau qui sort violemment de son tuyau.

---

¹⁰ *Sortie de l'usine Lumière à Lyon*, 1895.

¹¹ *Arrivée d'un train en gare de La Ciotat*, 1895.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Les frères Lumière ont aussi créé le premier trucage de l'histoire du cinéma, quand ils ont projeté le film *Démolition d'un mur* à l'envers, en donnant une sensation de construction, pas de démolition.

On doit aussi aux Lumière et aux opérateurs de caméra qu'ils ont envoyé par tout le monde les leçons géographiques les plus intéressantes: Alexandre Promio nous montre les canaux de Venise, en Italie¹²; Félix Mesguich est pris pour une sorcière quand il projette une image du Tsar sur un drap blanc en Russie, et Gabriel Veyre immortalise les rues du lointain Mexique. C'est pour cela qu'on considère les films des Lumière comme des **films documentaires**. Ils ne sortent jamais de leur terrain de confort, et ça va provoquer un manque de créativité dans le cinéma, qui aurait disparu si un magicien n'était pas apparu.

1.4. Georges Méliès, le magicien de Montreuil

On sait que les frères Lumière ne croyaient pas aux possibilités économiques de leur invention, le cinématographe. Et on sait aussi qu'ils l'avaient créé à cause (seulement) de sa curiosité scientifique. Un signe de son désintérêt pour la destination économique du cinématographe a lieu le jour de la première projection, quand certains des présents se sont approchés des frères pour leur faire des offres très intéressantes afin d'acquérir l'appareil qui avait fait possible ce tour de sorcellerie qu'ils venaient de témoigner. Mais ils les ont toutes rejetées, en avertissant ses amis qu'ils allaient faire faillite avec "ce gadget pour les enfants".

Parmi les personnages illustres de la scène artistique parisienne qui se sont intéressés au cinématographe, on trouve George Méliès, alors directeur du théâtre Robert-Houdin. Méliès, qui après la projection a écrit: "sans voix, stupéfait, et choqué au-delà de toute expression" en décrivant ce qu'il venait d'être témoin, a acheté pour la somme de 1.000 francs un cinématographe anglais, lancé au marché international par Robert William Paul¹³. Le français a réalisé des films du "style Lumière" à ses débuts, de caractère documentaire,

---

¹² Il est à Venise en 1896, concrètement en voyageant en gondole, où Promio découvre le premier mouvement avec une caméra: le *travelling*.

¹³ **Robert William Paul** (1869-1943): Scientifique anglais né à Londres qui a commencé en faisant des copies du *kinétoscope* d'Edison, pour après être le visage visible du marché du cinématographe en Angleterre. Il a aussi fait des films comme directeur, parmi lesquels le plus connu est *The '?' Motorist*, réalisé en 1906.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

mais il découvre le trucage (couper les scènes) quand il y a une erreur d'enregistrement à son cinématographe. Vu le résultat final du film, il a visualisé dans sa tête les possibilités infinies que ce trucage lui apportait pour raconter des histoires.

On peut se servir d'un des films de Méliès, *L'homme de la tête en caoutchouc*, réalisé en 1901, pour comprendre sa carrière. Dans le film, un scientifique (joué par le propre réalisateur) gonflait une tête de taille normale jusqu'à la faire exploser.

Georges Méliès, né en 1861 à Paris, était le propriétaire du théâtre Robert-Houdin lorsqu'il a assisté à la première projection des frères Lumière au Grand Café. Depuis ce moment, il rêve du cinématographe, et quand il en obtient un finalement, cela ne prend pas longtemps pour qu'il s'installe parmi les réalisateurs les plus prestigieux du *proto*-cinéma. On considère que le premier film original de Méliès (c'est-à-dire, sans l'influence des Lumière et de la répétition du film documentaire) est *L'escamotage d'une dame chez Robert Houdin* (1896), avec lequel il laissera sans voix le public parisien après qu'il soit témoin d'une transformation, ce qui va devenir un thème récurrent dans ses films (on voit aussi une transformation dans le film *Faust et Marguerite*, en 1897). En 1897, Méliès est obligé, après une affaire avec le chanteur Paulus¹⁴, à travailler sur la scène du théâtre Robert Houdin. D'après cette expérience, le réalisateur français découvre les avantages d'enregistrer dans un espace intérieur professionnel. Pour cette raison, il construit le premier studio de l'Europe¹⁵ dans son jardin, à Montreuil. Un vrai "théâtre des rêves". Dans ce studio se sont réalisés des chefs-d'oeuvres qui ont fasciné des nombreuses générations de spectateurs: *Barbe Bleue* (1898), *Magie Diabolique Georges Méliès*, *L'antre des esprits* (1901), la déjà mentionné *L'homme de la tête en caoutchouc* (1901) et ses oeuvres les plus connues, *Voyage à travers*

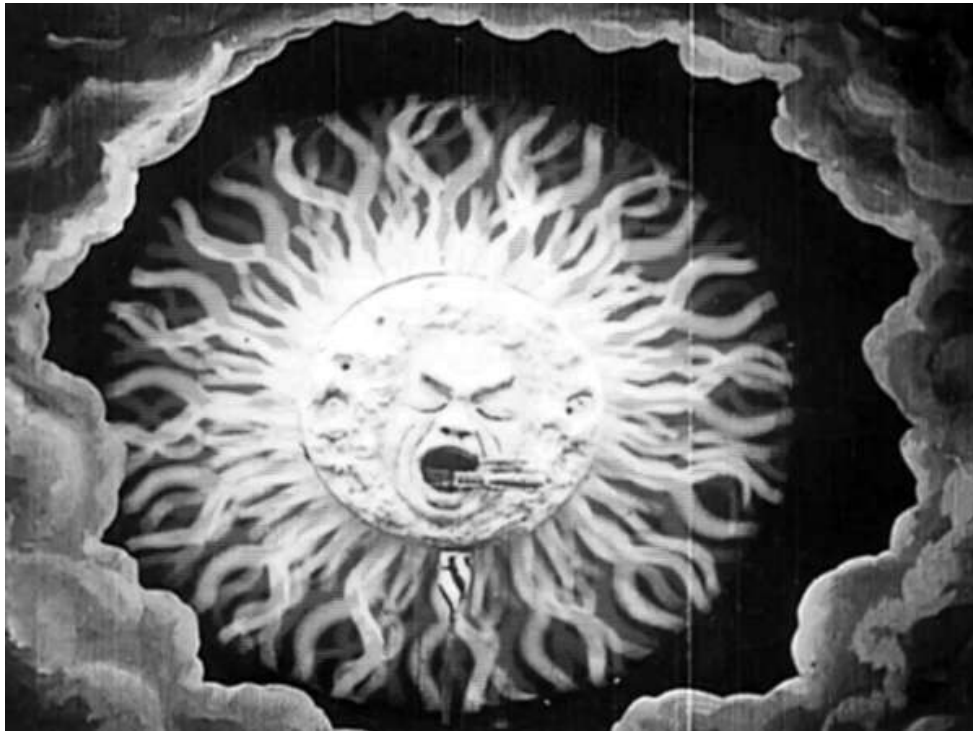
---

¹⁴ **Paulus** (1845-1908): Chanteur français, spécialement connu pour avoir créé la chanson *En revenant de la revue*, hymne du boulangisme, mouvement politique émergé dans la dernière décennie du XIXe siècle, dirigé par le général et alors Ministre de Guerre Georges Boulanger, qui a menacé la troisième République de Jules Grévy.

¹⁵ Edison avait déjà construit un studio à Menlo Park, aux États-Unis. Le studio, à ses débuts, avait été projeté comme une chambre obscure, mais après il est devenu un studio cinématographe.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

l'impossible (1904) et la spaciale *Voyage dans la Lune* (1902), le film qu'on identifie le plus avec son auteur.¹⁶

Cadre du film *Voyage à travers de l'impossible*, réalisé par Méliès en 1904 et basé sur un livre de Jules Verne.

Pourtant, Méliès comme auteur devait se terminer. Après avoir réalisé *Deux cent mille lieues sous les mers, ou le cauchemar d'un pêcheur* (1907) et *À la conquête du Pôle!* (1912), deux films d'un grand budget, arrive la fin du "Magicien de Montreuil". Il a perdu beaucoup d'argent: les spectateurs croyaient que même ses films étaient répétitifs, et Méliès ne s'était pas adapté à la récente industrie du cinéma. En plus, comme bien explique l'auteur catalan Ramón Terenci-Moix dans son livre *Introducció a la història del cinema*¹⁷, "Méliès était un magicien, mais il comprenait les trucages comme une fin, pas comme un moyen." Et quand la *Grande Guerre* est arrivée en France, Méliès a disparu sans laisser aucune trace, comme la tête qui explose dans *L'homme de la tête en caoutchouc*.

Quatorze années après, le directeur de l'hebdomadaire *Ciné-Journal* a identifié Méliès, avec sa barbe pointue, en vendant des jouets à la gare de

¹⁶ Martin Scorsese, réalisateur du *New Hollywood* et dont on va beaucoup parler dans ce travail, il a fait une relecture de l'histoire du maître Méliès dans son film

¹⁷ Écrit en 1967 comme une partie de la collection *Quaderns de Cultura* de l'editorial BRUGUERA, S.A., *Introducció a la història del cinema* n'a pas eu traduction au français.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Montparnasse. Tous les journaux ont parlé de Méliès alors, le magicien disparu, et des nombreux hommages se sont faits dans toute la France. Mais tous ces hommages n'ont pas résolu les problèmes de Méliès, qui a continué avec son magasin de jouets jusqu'en 1938, quand un cancer de l'estomac l'a tué. Ses funérailles ont été suivies par deux cinéastes célèbres: Alberto Cavalcanti¹⁸ et René Clair¹⁹.

1.5. Pathé et Edison: la création d'une industrie.

Le cinéma n'est pas sur le point de disparaître seulement créativement. En 1897, et après un accident qui provoque un incendie dans le *Bazar de la Charité*, plus de 120 personnes sont mortes à cause du film, le matériel chimique qui permettait d'enregistrer des images en mouvement. L'incendie, qui peut rappeler *Cinema Paradiso*²⁰, a initié une campagne pour interdire le film. Cependant, l'argent est la solution pour tous les problèmes du monde, et quand des millionnaires ont vu une opportunité d'affaires dans le cinéma, tout s'est tranquilisé.

Thomas Alva Edison était un inventeur consacré aux États-Unis. Avec le *kinétoscope*, il a créé un appareil qu'on peut considérer l'ancêtre du cinématographe. Néanmoins, il était aussi millionnaire, et cela est le plus important. Il est devenu, avec la création de l'entreprise Edison Co., l'homme le plus puissant de l'industrie. Il copie des films de Méliès pour les distribuer en Amérique, quand les droits d'auteur n'existaient pas encore. Méliès n'en voit pas un seul franc.

Malgré la Biograph (fondé par deux anciens techniques d'Edison) et la Vitagraph, la concurrence, Edison a dominé la scène américaine jusqu'à après la naissance de Hollywood.

Pendant ce temps, en France, deux noms envisagent l'industrie: **Pathé** et Gaumont. Le premier était le fils d'un soldat de la Garde Impériale qui était tombé en disgrâce.

Il est parti en Amérique pour chercher de la chance, mais au Brésil, il a attrapé la fièvre jaune. Il est retourné en France pauvre comme à son départ. Mais il a vu un des appareils de Edison, le phonographe, et, désespéré, il a décidé de

---

¹⁸ **Alberto Cavalcanti** (1897-1982): Réalisateur brésilien. *Dead of Night* (1942).

¹⁹ **René Clair** (1898-1981): Réalisateur français. *Sous les toits de Paris* (1930).

²⁰ Film italo-français réalisé en 1988 par Giuseppe Tornatore, qui a remporté la Palme d'Or dans le Festival de Cannes et l'Oscar pour Meilleur Film Étranger.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

l'acheter avec tout l'argent qu'il lui manquait. Les spectacles ambulants avec le phonographe se sont bien passés, et pour la première fois dans sa vie, Pathé a vu comme il avait un peu de chance. Sa mère, à son lit de mort, lui a demandé de créer une entreprise avec ses frères. Et comme cela, la Pathé & Co. est née en 1896. Comme Edison, il a produit des cylindres de film, mais aussi des films, comme *Exécution capitale à Berlin*.

1.6. L'évolution du cinéma

Lorsque l'industrie du cinéma était en train de se créer, il y a eu aussi une évolution dans l'art du cinéma lui-même. L'école de Brighton a introduit des innovations narratives comme le premier plan, l'alternance dramatique de scénarios où le *travelling*.

Aussi, le cinéma américain est né, alors qu'en Europe la Grande Guerre a été une grande paralysie des activités cinématographiques. Le *western* est le genre qu'on voit plus dans les premières projections en Amérique, et Edison contrôle pratiquement toute la scène américaine. Il crée un système appelé *trust*, avec cet objectif. Mais aussi en Amérique, il était un temps de changement et de modernisation: les producteurs indépendants ont volé des grandes stars à Edison, comme Florence Lawrence, et se sont mis en face du grand millionnaire et inventeur pour créer un système juste: ce qu'on appelle le **star-system**. Les personnages qui ont créé ce système sont les pères fondateurs de Hollywood: Adolph Zukor, le créateur de la Paramount Pictures; Carl Laemmle, fondateur de la Universal Pictures; Wilhelm Fried, aussi connu aux États-Unis avec le nom de William Fox, promoteur de la Fox; les frères Albert, Sam, Harry et Jack Warner, pères de la Warner Bros.; et Marcus Loew, qui va s'associer avec Samuel Goldwyn avec le but de créer la Metro-Goldwyn-Mayer.

Ces hommes humbles et simples ont fait face à Edison, et après la fièvre de l'or, se sont installés à Hollywood, une désertique zone de Los Angeles.

La fabrique des rêves commence à fonctionner: Zukor et **Griffith** sont les premiers grands auteurs en Amérique. Ce dernier réalise un film très important, le plus rentable de l'histoire du cinéma: *The Birth Of A Nation*²¹ (en français, *La Naissance d'une Nation*). Ce film, réalisé en 1915 et qui raconte une histoire de

---

²¹ Les titres originaux des films ont été respectés.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

la Guerre Civile américaine, met en pratique toutes les ressources narratives de cette époque: le *flash-back*, le *cross-cut* (aussi appelé *Griffith last minute rescue*²²) et le *premier plan*.

Malgré son caractère raciste, on sait qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste: objectivement, Griffith, fils de son temps, a créé un chef-d'œuvre.

Image extraite de la version remasterisée du film *The Birth Of A Nation*, réalisé par D.W. Griffith en 1915, dans laquelle on peut voir une bataille de la Guerre Civile Américaine (1861-1865) entre les États de l'Union et les États Confédérés.

SOURCE: Propre Source

Ainsi est inaugurée une âge de tranquillité artistique à Hollywood, pendant laquelle s'amuse des auteurs comme **Charles Chaplin** (*The Kid*, réalisé en 1921), un juif né au East End de Londres ou **Cecil Blount DeMille** (*Male and Female*, 1919), l'un des plus prolifiques réalisateurs et producteurs de l'histoire de Hollywood.

En Europe, après s'être récupéré des effets d'une guerre terrible²³, les danois vont fasciner pendant quelques années les critiques, grâce à leur capacité pour la mise en scène et leurs histoires de caractère sociale.

Néanmoins, le système des studios à **Hollywood** va bientôt s'imposer comme

²² En français, *sauvetage de dernière minute de Griffith*.

²³ **La Première Guerre mondiale** (1914-1918).

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

centre global de l'industrie cinématographique, en commençant une étape connue sous le nom de "Âge d'Or".

1.7. Les maîtres de l'Âge d'Or

Disait François Truffaut²⁴, dans une interview en 1964²⁵: "Nous (les auteurs de *Cahiers du Cinéma*) disions que nous aimions le cinéma américain, mais que ses réalisateurs étaient des esclaves; que feraient-ils s'ils étaient des hommes libres? Bon, depuis le moment où ils étaient libres, ils ont fait des films nuls."

Cette citation est une réflexion parfaite pour introduire l'âge d'or de Hollywood²⁶, une période de splendeur grâce à la relation entre le réalisateur et les sociétés productrices plus importantes. Dans cette période, née d'une crise²⁷, les critères artistiques fournis par l'auteur ont été complétés par la connaissance du public des producteurs vétérans, qui avaient été témoins de l'évolution de l'art du cinéma depuis Griffith, jusqu'à l'invention du cinéma sonore en 1929. Le résultat: le succès garanti.

Parmi les grands auteurs de cette période, on peut ressortir les plus prolifiques:

- **John Ford (1894-1973):** Le parfait réalisateur américain, spécialiste en western (*The Stagecoach* (1939) et *The Searchers* (1956)), mais aussi des genres les plus respectés par la critique à l'époque, comme le drame social (*The Grapes of the Wrath* (1940) et *How Green Was My Valley* (1941)) ou la comédie (*The Quiet Man* (1952)). Par l'adaptation du prix Pulitzer de John Steinbeck²⁸, Ford a reçu le prix de l'Académie du meilleur réalisateur, un succès qui va répéter une année après.

- **William Wyler (1902-1981):** Ce réalisateur né à Mulhouse a fait toutes sortes de films, peu importe le thème, peu importe le genre. Il a une relation spéciale avec l'Oscar: il a réalisé *Ben-Hur* en 1959, le film le plus primé de l'histoire des prix²⁹ (avec 11 statuettes) et il a remporté le prix pour le Meilleur Réalisateur

---

²⁴ **François Truffaut:** Voir "La Nouvelle Vague" (p. x) et "Comparaison entre des auteurs: François Truffaut et Martin Scorsese"(p. x)

²⁵ Débat entre Jacques Rivette, Claude Chabrol, François Truffaut et Jean-Luc Godard publié par *Cahiers du Cinéma*.

²⁶ On situe **L'Âge d'Or de Hollywood** entre les décennies de 1930 et 1940, et aussi aux débuts de celle de 1950.

²⁷ Le Krach de la Bourse de Wall Street en 1929 à New York.

²⁸ **John Steinbeck:** Écrivain américain qui a reçu le prix Nobel de Littérature en 1962. Parmi ses œuvres, on peut souligner *Les raisins de la colère* ou *Des souris et des hommes*.

²⁹ Avec *Titanic* (James Cameron, 1997) et *The Lord of the Rings: The Return of the King* (Peter Jackson, 2003).

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

jusqu'à trois fois. Il est aussi connu grâce à son alliance artistique avec l'actrice Audrey Hepburn.

- **Orson Welles (1915-1985):** Prodige du théâtre, Welles a signé un accord avec RKO pour faire un film avec pleine liberté de création après son adaptation radiodiffusée du roman de H.G. Wells, *La Guerre des Mondes*, qui a effrayé tous les habitants de New Jersey. Le résultat de cette alliance: *Citizen Kane* (1941), probablement le plus grand film américain. Welles a aussi d'autres titres notables, comme *The Third Man* (1949) ou *Touch of Evil* (1958).
- **Alfred Hitchcock (1899-1980):** Le maître du *film noir*, ce controversé réalisateur anglais a fait une carrière commercialement très prolifique à Hollywood; cependant, ses films ont été sous-estimés par la critique, qui défendait qu'ils appartenaient à un genre mineur. À nos jours, ses films *North By Northwest* (1958), *Psycho* (1960), ou *Rear Window* (1954) sont imprescindibles. Il a aussi créé une série nommée *Alfred Hitchcock Presents*, qui a aussi connu un grand succès.
- **Howard Hawks (1896-1977):** Celui de Hawks est un cas similaire à celui de Hitchcock: ses films, considérés classiques à nos jours, étaient souvent méprisés par les critiques. Hawks était un expert dans le Western et le *film noir*, comme on peut voir avec la visualisation de deux classiques: *Scarface* (1932) et *Río Bravo* (1959).

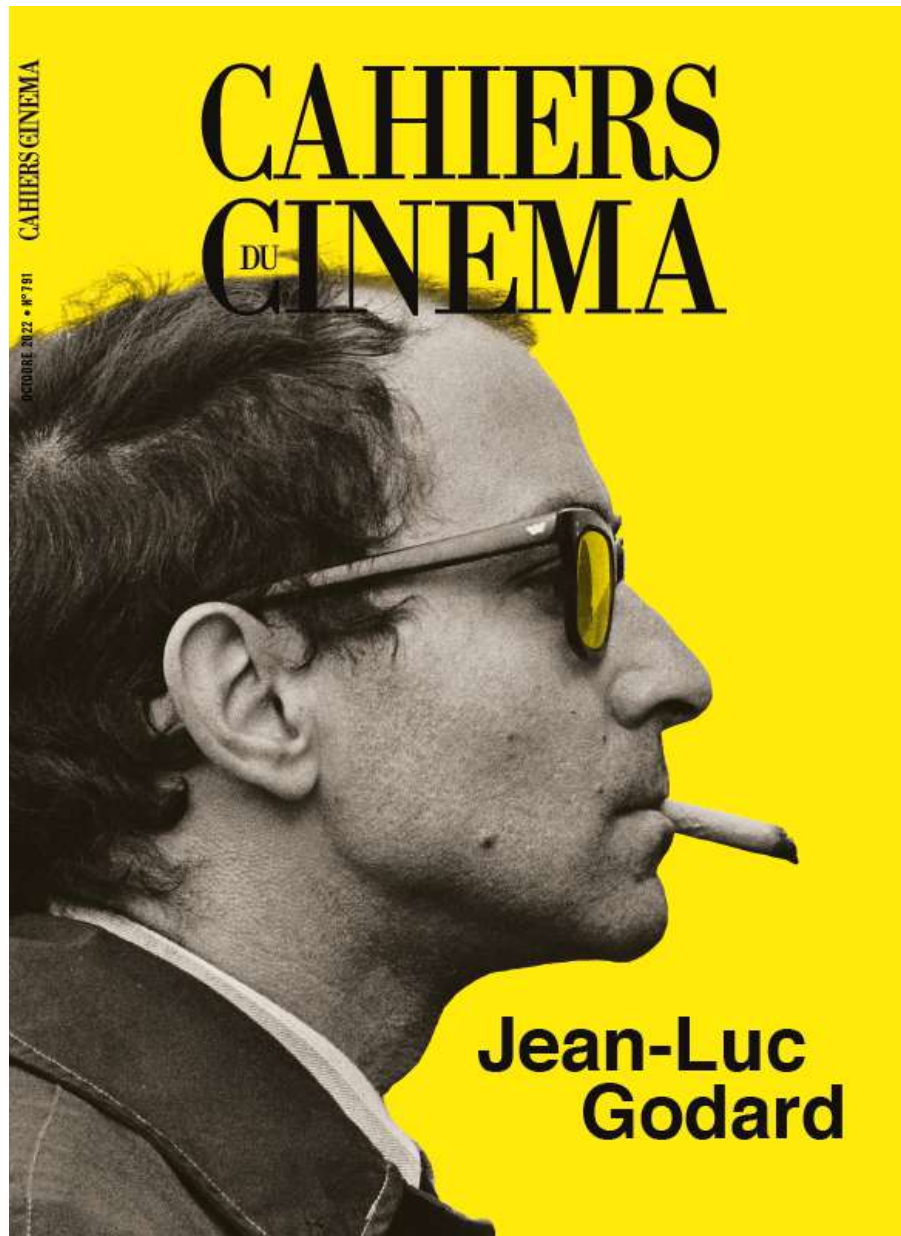
Orson Welles dans le rôle de Charles Foster Kane, personnage principal du film *Citizen Kane*, dirigé aussi par Welles.

SOURCE: La Vanguardia

Mais maintenant, on retourne en France...

2. La NOUVELLE VAGUE: histoire et art

Couverture d'hommage du magasin français Cahiers du Cinéma en raison de la mort du réalisateur Jean-Luc Godard, en septembre 2022.

SOURCE: Cahiers du Cinéma

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

2.0. La France à la fin des années 50: transition violente

Si vous aviez vécu dans la France à la fin des années 50, vous auriez été témoins de:

- **La guerre d'Algérie (1954-1962):** La guerre de décolonisation la plus violente. En 1957, la Bataille d'Alger est un grand pas vers l'indépendance. À sa fin, la guerre fait plus de 300.000 morts, 250.000 desquels sont Algériens.
- **La transition entre la IV République et la V République (1958):** Malgré les indiscutables réussites économiques (surtout après la II Guerre Mondiale) et politiques de la IV République, elle ne devient jamais populaire parmi la population française. L'absence de majorité à l'Assemblée provoque que le gouvernement soit incapable d'affronter les guerres coloniales et les oppositions politiques en France (par exemple, le communisme). À cause de ça, le général Charles De Gaulle est "obligé" à proclamer une nouvelle république qui unisse les français. Ainsi, la Cinquième République est née, sous le mandat de De Gaulle.
- Pendant ce temps, dans le reste du monde, **Fidel Castro** prend le pouvoir à Cuba, **Alaska** devient le 49e état des États-Unis, et les soviets lancent **Luna 1**, le premier engin spatial à passer à proximité de la lune.

Soldats français pendant la Guerre d'Algérie.

SOURCE: Le Monde

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

2.1. C'est quoi, la Nouvelle Vague?

Le terme *Nouvelle Vague* apparaît pour la première fois dans une enquête sociologique sur les phénomènes générationnels. Cette enquête a été popularisée par une série d'articles écrits par Françoise Giroud et publiés dans

l'hebdomadaire *L'Express* en 1957.

Ce nouveau terme fait référence à la nouvelle génération de Français et de Françaises qui doivent se mettre au devant du pays, mais aussi elle fait appel au nouveau genre de presse, représenté par cet hebdomadaire, né en 1953 et qui était un prototype en France du récent “hebdomadaire américain”. Ces articles de Giroud seront publiés en 1958 dans les éditions Gallimard, avec le titre: *La Nouvelle Vague: portraits de jeunesse*. Mais, en termes cinématographiques, à quoi renvoie la Nouvelle Vague?

Couverture de l'hebdomadaire français *L'Express* le 3 octobre 1957, dans laquelle on peut voir une jeune fille qui regarde directement au caméra. On peut aussi lire un petit titre qui dit: “LA NOUVELLE VAGUE ARRIVE !”, en faisant référence à la nouvelle génération française.

SOURCE: *L'Express*

Eh bien, il n'y a pas d'unanimité par rapport à cette question parmi les journalistes, réalisateurs et historiens, même si on peut différencier quatre côtés:

1) Nouvelle Vague comme relève générationnel en général.

Cette proposition est extraite de *L'Express*, les premiers qui ont utilisé ce terme. Ils comprennent la *Nouvelle Vague* comme une expression pour décrire un changement de génération en France. La proposition est intéressante, surtout si l'on tient compte du **contexte historique** du pays à la fin des années 50: la terrible guerre en Algérie et la fin d'une République impuissante pour faire place à un système renouvelé (la Ve République dirigée par le général De Gaulle)

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Cette proposition a sa place aussi dans le cinéma: à **Zazie dans le métro** (1959), Gabriel, l'oncle de Zazie, mentionne "la Nouvelle Vague" au milieu des embouteillages de Paris.

2) Nouvelle Vague comme expression pour désigner une groupe de nouveaux réalisateurs qui viennent de la critique cinématographique.

Cette seconde suggestion est résumée dans une réponse de François Truffaut dans une interview sur l'importance du **Festival de Cannes**:

"Puis, suite aux coïncidences qui ont transformé le festival en une cavalcade de jeunes cinéastes - pas seulement pour la France, mais aussi pour les pays étrangers - les journalistes de cinéma ont utilisé cette expression pour désigner un groupe de nouveaux cinéastes, tous issus de la critique, puisqu'ils étaient aussi partie du groupe Alain Resnais ou Marcel Camus, et c'est ainsi que s'est forgée cette dénomination qui, à mon avis, ne correspondait pas à une réalité, dans la mesure où à l'étranger on pensait qu'il existait une association de jeunes cinéastes français qui se rencontraient sur dates régulières et qu'ils avaient un projet, une esthétique commune. En réalité, il n'y avait rien et c'était juste un groupe fictif, créé de l'extérieur."³⁰

Donc, François Truffaut décrit la Nouvelle Vague comme une expression utilisée par les journalistes afin de désigner les jeunes réalisateurs français qui présentaient ses films dans le festival de Cannes, comme lui-même (en 1959, avec *Les 400 coups*).

3) "La Nouvelle Vague est la diversité"

Cette théorie est extraite d'une série de réunions organisées par Pierre Billard, journaliste de **France Observateur**.

Dans la première réunion, produite à la fin de 1959, les haut-parleurs sont François Truffaut, Jacques Rivette, Doniol-Valcroze et Pierre Kast. Dans la seconde, en octobre 1960, Truffaut répète, mais cette fois accompagné par Éric Rohmer, Jean-Luc Godard et Marcel Moussy. Basiquement, la nouvelle génération de journalistes-réalisateurs de *Cahiers du Cinéma* est beaucoup plus intéressante que la précédente (p.e., René Clément ou Claude Autant-Lara).

---

³⁰ *France-Observateur*, núm. 501, 3 décembre 1959.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

La conclusion après des heures semble claire: “La Nouvelle Vague est la diversité”, car ces auteurs défendent que les films que les critiques ont réunis dans un seul mouvement cinématographique ne partagent rien, seulement la passion de faire le cinéma.

Cela est normal: chaque auteur veut que son cinéma soit unique et pas comparé avec des autres films.

4) “La Nouvelle Vague n’existe pas”

Et finalement, on a la proposition de Raoul Lévy, producteur de ce qu’on considère le premier film de la Nouvelle Vague: *Et Dieu créa la femme* (Roger Vadim, 1957), et qui a dit dans une interview que la Nouvelle Vague “n’existait pas”. Lévy ne croit pas les réflexions de la critique.

Le journal *Le Monde* a promu cette position, après avoir fait des interviews à des réalisateurs de différentes générations, de Jean Renoir et René Clair à Louis Malle ou Roger Vadim.

Malgré ces théories, je partage l’opinion de la presse, et je crois que la Nouvelle Vague est réelle. Elle est un mouvement cinématographique qui contient tous les films d’une série d’auteurs français depuis *Et Dieu créa la femme* de Roger Vadim en 1957, jusqu’à *La Nuit Américaine* de François Truffaut en 1973.

Affiche originale de *Et Dieu créa la femme*, film réalisé en 1957 par Roger Vadim et protagonisé par la superbe Brigitte Bardot, la Marilyn Monroe française.

SOURCE: L'internaute

2.2. *Cahiers du Cinéma*: de la critique jusqu'à la chaise de réalisateur

Comme on a vu avant, beaucoup des réalisateurs qui représentent le mouvement de la Nouvelle Vague ont été des critiques, majoritairement dans la revue *Cahiers du Cinéma*, fondée par **André Bazin**.

Né en 1918 à Angers et mort 40 ans après à Nogent-Sur-Marne, Bazin est considéré comme le père de la critique cinématographique. Il défendait les films qui représentaient la "réalité objective" (films documentaires et du néoréalisme italien) et qui avaient un réalisateur "invisible" (Howard Hawks, par exemple). Il admirait aussi des réalisateurs comme Orson Welles ou Jean Renoir, qui avaient fait des expérimentations avec le montage. Donc, ses idées étaient opposées à celles de la critique de l'époque, beaucoup plus classique. Parmi ses œuvres, on peut souligner le livre *Qu'est-ce le cinéma* publié à titre posthume en 1967.

Malgré sa courte vie, Bazin a réussi à jouer le rôle de maître pour des jeunes critiques comme François Truffaut ou Jean-Luc Godard en leur inculquant la théorie de l'auteur, qu'il avait lui-même développée.

Truffaut, qui, malheureusement, est aussi mort très jeune (52 ans) est l'auteur le plus connu de la Nouvelle Vague. Il a grandi pendant l'après-guerre dans une famille pauvre française, et il s'est réfugié dans les livres de Balzac et les films. Il découvre rapidement son talent d'écrivain, et commence comme critique dans *Cahiers du Cinéma*. Il défend la *théorie de l'auteur* de Bazin en s'appuyant sur les films d'Alfred Hitchcock et Howard Hawks. Sa première intervention au cinéma en tant qu'auteur en 1959, ***Les Quatre Cents coups***, lui vaut le Prix de la Mise en Scène au Festival de Cannes. Le film parle sur la vie du jeune Antoine Doinel (l'*alter ego* de Truffaut *on screen*) un garçon parisien rebelle, qui s'amuse en lisant Balzac et qui a le seul désir de voir la mer. *Les Quatre Cents coups* est un des plus excellents films dans l'histoire du cinéma. Son auteur, Truffaut, n'abordera l'exploit de son premier film qu'à deux fois : avec *Jules et Jim* en 1962, et avec *La Nuit Américaine* en 1973.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

En tant que critique, on peut souligner *Le cinéma selon Hitchcock*, la transcription d'une interview de plus de 50 heures avec le maître anglais, et qui à nos jours est le livre plus imprescindible pour chaque cinéphile.

De son côté, **Jean-Luc Godard** a eu une jeunesse beaucoup plus différente que celle de Truffaut. Il a grandi dans une famille très riche: il était le petit-fils de banquiers suisses et son père était médecin. Il a étudié ethnologie dans l'université de la Sorbonne, à Paris, mais il a opté par sa passion pour le cinéma, premièrement en tant que critique dans *Cahiers du Cinéma*, après en tant que réalisateur. Il a construit les plus grands classiques de la Nouvelle Vague: ***À bout de souffle*** en 1960, *Vivre sa vie* en 1962, ou *Bande à part* en 1964.

Malgré sa popularité, il était un personnage polémique, qui a eu de nombreuses batailles idéologiques avec son ami et collègue Truffaut. Le pauvre François est mort sans avoir fait la paix avec Godard. Son innovation dans le cinéma réside dans ses expérimentations avec le montage, qu'il tournait agile et créatif. Il racontait des histoires profondes, mais il les rendait superficielles avec sa sobriété. On a perdu son talent cette même année, après qu'il a demandé le suicide assisté à l'âge de 91 ans.

Jean Pierre Léaud, qui joue le rôle d'Antoine Doinel, dans une scène de *Les Quatre Cents Coups*.

SOURCE: Fotogramas.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Il y a aussi des autres auteurs qui ont écrit dans *Cahiers du Cinéma*, et qui ont suivi cette "théorie de l'auteur" de Bazin: Éric Rohmer, Roger Vadim, Jacques Rivette, Claude Chabrol, ...

Après, ils sont devenus les plus grands auteurs de la Nouvelle Vague.

2.3. La Nouvelle Vague en tant que mouvement artistique

Si la Nouvelle Vague existe comme mouvement cinématographique, est dû à une série de facteurs communs dans les films qu'on situe dans elle. Les critiques, après une étude exhaustive des films, ont précisé quelques procédés communs à la plupart d'entre eux.

Ce sont les plus importants, qu'on peut trouver résumés dans les pages 104 et 105 de l'édition de *Alianza Editorial* (en espagnol) du chef-d'oeuvre du essayiste Michel Marie, intitulé *La Nouvelle Vague*³¹:

1. L'**auteur-réalisateur** est aussi le **scénariste** du film.³²
2. Il n'utilise pas de **storyboard** strict préétabli et laisse une grande place à l'**improvisation** dans la conception des séquences, des dialogues et le travail des acteurs.
3. Il préfère tourner dans des **décors naturels** et exclut le retour aux décors reconstitués sur le plateau.
4. Il utilise une équipe "légère" de **peu de personnes**.
5. Il opte pour le "**son en direct**" enregistré au moment du tournage, au lieu d'un doublage plus tard.
6. Il essaie de ne pas utiliser trop d'éclairage supplémentaire, alors il choisit, avec son directeur de la photographie, un **film très sensible**.
7. Utiliser des **acteurs non professionnels** pour jouer les personnages.³³
8. Si, malgré tout, il a recours à des professionnels, il opte pour de **nouveaux acteurs**, dirigés plus librement.³⁴

Par toutes ces raisons, on dit que la Nouvelle Vague est une école artistique (comme la décrit Marie) et pas cinématographique, à cause du manque

---

³¹ Publié originalement par Armand Colin en 2009, *La Nouvelle Vague: une école artistique* de Michel Marie est un texte essentiel pour les amoureux du cinéma et de la Nouvelle Vague. Il peut être parfaitement complété par le visionnage de films. En Espagne, l'édition de *Alianza Editorial* publié dans la collection "De Bolsillo" en 2012 avec la traduction de Alicia Martorell Linares, est également parfaite.

³² Encore une fois, la théorie de l'auteur de Bazin.

³³ Malgré cela, beaucoup d'acteurs de la Nouvelle Vague deviendront stars du cinéma (Brigitte Bardot, Alain Delon, Jean Pierre Léaud, ...)

³⁴ La méthodologie plus utilisée par François Truffaut, par exemple.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

d'éléments imprescindibles dans ce qu'on connaît comme "cinéma". L'exemple le plus clair est le scénario. Godard a tourné tout *À bout de souffle* sans scénario, en improvisant toutes les scènes.

Preuve en est cette photo, sur laquelle on voit le controversé cinéaste qui pousse son opérateur qui, sur une chaise, essaie de capter l'effet de *travelling*:

SOURCE: El País

Mais il y avait des films avec un scénario bien structuré. Cependant, seulement un respecte la règle du réalisateur-scénariste: ***Le Beau Serge***, écrite et dirigée en 1958 par Claude Chabrol. *Le Beau Serge* est une grande histoire d'amour, et il est une parfaite métaphore sur la génération de la "Nouvelle Vague" en France: dans le film, François retourne dans sa ville en France. Il prouve que rien n'a changé, sauf son ami Serge, qui est tombé dans une dépression et boit beaucoup. Après avoir vu ça, François devra découvrir ce qui c'est passé dans la ville pendant son absence.

De son côté, dans *Les Quatre Cents Coups*, malgré son caractère autobiographique, Truffaut collabore avec Marcel Moussy, un scénariste professionnel qui avait travaillé dans la TV.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Cette méthodologie qu'on vient d'énumérer, initiée par les films de Jean Rouch, sera le signe qui identifie la Nouvelle Vague pendant toute son histoire.

2.4. Les sujets de la Nouvelle Vague

Dans la Nouvelle Vague, selon une réflexion critique de Jacques Siclier³⁵, il y a un thème qui se répète constamment: **les arrivistes réussissent, et les idéalistes échouent**. C'est aussi que les auteurs expriment leur désaccord avec la société, car la Nouvelle Vague est un mouvement pour les **losers**, ceux qui ont échoué dans la vie. Dans **Les Mauvaises Rencontres** (Alexandre Astruc, 1955), deux amis voyagent jusqu'à Paris pour se faire un lieu parmi les jeunes journalistes qu'ils admirent. Néanmoins, l'un (l'idéaliste) désiste après avoir lutté consciencieusement contre les journaux, qui n'apprécient pas ses articles. L'autre (l'arriviste) devient une chroniqueuse célèbre après une relation avec le directeur d'un grand journal parisien.

Chabrol et Gégauff, son scénariste, tirent les mêmes conclusions dans **Les Cousins** (1959), où ils présentent deux étudiants de droit: l'un, qui travaille beaucoup mais qui échoue dans tous les examens; l'autre, un *dandy* qui aime la fête, mais qui approuve miraculeusement.

Aussi, on trouve un patron de sujets par rapport aux auteurs: Claude Chabrol et ses étudiants (*Les Cousins*, 1959) et vendeuses (*Les Bonnes Femmes*, 1960); Truffaut et l'enfance (*Les quatre cents coups* (1959) et le court métrage *Antoine et Colette* (1962)); et bien sûr, **l'amour**, représenté par des auteurs tels que Louis Malle, Alain Resnais et Éric Rohmer.

Malle (à mon avis, le meilleur réalisateur français de l'histoire) a parfaitement représenté l'amour dans *Les Amants*, qui adapte un récit du XVIIIe siècle (*Point de lendemain*, Vivant Denon). Il retourne à l'amour beaucoup plus tard dans son excellente *Au revoir, les enfants*, réalisée en 1987.

Mais peut-être les auteurs qui ont plus profondément représenté l'amour dans ce période qu'on connaît comme la Nouvelle Vague, sont Alain Resnais et Éric Rohmer.

Ses meilleurs films? Le beau ***Hiroshima mon amour*** et le sensuel ***La collectionneuse***.

---

³⁵ Jacques Siclier (1927-2013): Écrivain, scénariste et critique de cinéma français.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Hiroshima mon amour est une coproduction franco-japonaise qui mélange la fiction romantique avec le film documentaire d'après-guerre. Concrètement, de la Deuxième Guerre mondiale. Après avoir tourné un film au Japon, un jeune acteur passe la nuit dans un hôtel en compagnie d'un Japonais. Leur amour, appuyé sur les souvenirs du passé et les souhaits de l'avenir, deviendra éternel, alors que la jeune femme dévoile ses plus grands secrets à son amoureux.

Son début, avec le dialogue entre les personnages d'Emmanuelle Riva et Eiji Okada, est déjà histoire du cinéma:

- *Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien.*
- *J'ai tout vu. Tout. L'hôpital, je l'ai vu. J'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir?*

Photogramme du début du film *Hiroshima mon amour*, d'Alain Resnais.

SOURCE: The Criterion Collection.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

De l'autre côté, *La collectionneuse* (1967) d'Éric Rohmer, raconte une histoire très proche aux écrits de **Françoise Sagan**³⁶, la grande écrivaine française. Adrien, marié et directeur d'une galerie d'art, doit cacher ses désirs devant la séduisante Haydée, qui, selon le protagoniste, veut l'ajouter à sa "collection".

Patrick Bauchau et Haydée Politoff, qui jouent le rôle d'Adrien et Haydée respectivement, dans *La collectionneuse*. On peut déjà voir la couleur.

SOURCE: The Criterion Collection.

Le film de Rohmer, un auteur très intéressant qui a inspiré beaucoup de réalisateurs actuels (Ozon dans *Été 1985* et Guadagnino dans *Call Me By Your Name*, etc.), est l'exemple parfait de l'amour de la beauté, et donc l'amour de l'art.

L'amour par rapport à l'art est un sujet qui se répète plusieurs fois dans la Nouvelle Vague, comme on peut voir dans la filmographie d'**Agnès Varda**, par exemple.

- *Quelqu'un d'une beauté absolue m'ennuierait.*

---

³⁶ **Françoise Sagan** (1935-2004): Souvent comparé à Joan Didion, Françoise Sagan est la plus grande femme de lettres dans la langue française. Écrivaine, scénariste et traductrice, elle a obtenu le Prix des Critiques par son premier roman *Bonjour, Tristesse* à l'âge de 18 ans (!).

2.5. Les influences de la Nouvelle Vague

À la fin de *Essai sur le jeune Cinéma français*³⁷, son auteur, André S. Labarthe présente une “table de références”, dans laquelle il énumère les influences que les auteurs de la Nouvelle Vague ont eu présentes au moment d’élaborer ses films. Il en souligne quatre:

- 1) **Le Néoréalisme Italien:** Mouvement culturel qui se développe en Italie dès la fin du fascisme et qui témoigne d'un intérêt pour la situation socio-économique du pays après la guerre et le régime de Mussolini. Les auteurs plus remarquables de ce mouvement né à l'Italie de l'après-guerre sont: Vittorio de Sica, qui a réalisé des films excellents comme *Ladri di Biciclette* en 1948 ou *Umberto D.* en 1952; l'immortel Roberto Rossellini, auteur des oeuvres telles que *Roma, città aperta* en 1945, l'année de la fin de la guerre; Luchino Visconti ou le premier Fellini, qui a remporté l'Oscar pour le meilleur film étranger en 1954 par *La Strada*.
- 2) **Le cinéma documentaire:** Le premier cinéma a aussi influencé les auteurs de la Nouvelle Vague. Depuis les films des Lumière jusqu'à les reportages de télévision. On peut le voir surtout dans le montage des films comme *Les Quatre Cents Coups*, qui se sert beaucoup du grand plan afin de montrer la ville de Paris, ou même dans *Hiroshima mon amour*, qui a une introduction déchirante sur les effets de la bombe atomique.

L'hilarant Woody Allen fait un hommage de cette influence dans le début de son films situé au Paris des folles années 20, qui accueille des artistes tels que Scott Fitzgerald, Hemingway ou Salvador Dalí: *Midnight In Paris*.
- 3) **Le cinéma américain:** Bazin se référait à lui-même comme un *hitchcockien-hawkien*, c'est-à-dire, un grand admirateur des films de Hitchcock et Hawks. Les réalisateurs qui venaient de la critique dans *Cahiers du Cinéma* soutenaient la figure d'auteur dans ces films. Selon

---

³⁷ Page 41.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Truffaut et compagnie, la tension dans les films de Hitchcock était d'une manufacture unique, et cela était dû au critère du réalisateur.

- 4) **La télévision:** Les téléfilms ont également eu une grande influence sur les auteurs de la Nouvelle Vague. On le voit surtout dans le montage agile et amusant des films qui la composent.

Un réalisateur-monteur comme Jean-Luc Godard, par exemple, doit beaucoup à la télévision.

James Stewart dans *Rear Window*, un des plus grands films de Alfred Hitchcock.

SOURCE: IMDB

2.6. L'héritage de la Nouvelle Vague

Comme on verra plus tard, la Nouvelle Vague a une valeur supérieure aux autres mouvements cinématographiques, car il a servi d'influence pour beaucoup d'auteurs. Le cas le plus célèbre et connu, c'est celui du **New Hollywood**, le mouvement né dans la Californie et dirigé par des auteurs comme Martin Scorsese ou Steven Spielberg qui a réussi à fasciner des milliards de spectateurs depuis les années 70.

Mais la Nouvelle Vague a aussi influencé d'autres réalisateurs très importants, comme un **jeune Milos Forman**, le directeur de *Amadeus* ou *One Flew Over*

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

the Cuckoo's Nest. On peut voir la trace de cette influence dans ses premiers films, avant de faire le saut en Hollywood, encore en Tchécoslovaquie: *Cerny Petr* en 1963 et *Lasky jedne plavovlasky* en 1965.

La Nouvelle Vague arrive aussi en Italie, où **Pier Paolo Pasolini** et **Bernardo Bertolucci** adoptent ses coutumes.

Pasolini spécialement, qui développe le dialogue critique, créatif et fou de Godard, à partir de *Rogopag* (1963) jusqu'à *Porcile* (1970). Il fait même appel aux acteurs les plus célèbres de la Nouvelle vague, comme Jean-Pierre Léaud et Pierre Clémenti.

Image du film *Cerny petr* réalisé en 1963 par Milos Forman.

SOURCE: Dafilms

En conclusion, la Nouvelle Vague est un mouvement artistique, humaniste et cinématographique **immortel**, qui dure jusqu'à nos jours (six décennies après, toute une vie!) et qui va beaucoup plus durer dans l'avenir.

VIVE LE CINÉMA!

3. La NEW HOLLYWOOD: histoire et art

Poster original en français du film *Chinatown* (1974) de Roman Polanski, qui représente pour les critiques la fin du vieux Hollywood.

SOURCE: FilmAffinity

3.0. Les États-Unis aux années 60 et 70: une nouvelle Amérique est forgée

On pourrait dire que, dans les décennies de 1960 et 1970, une nouvelle Amérique est formée, à cause des nombreux changements sociaux, politiques, culturels et scientifiques que le pays a subi. On peut souligner, par exemple:

· **Martin Luther King et la revendication des droits des afro- américains:**

Dans la décennie de 1960, les afro- américains se prononcent. En suivant Rosa Parks³⁸, qui s'est assis sur le lieu des blanches dans un autobus (croyez-le ou non, il y avait séparation dans les autobus au milieu du XXe siècle), le pasteur Martin Luther King et sa lutte ont devenu l'image du mouvement pour la reconnaissance des personnes noires aux États Unis. En 1963, un an avant de recevoir le Prix Nobel de la Paix, King publie "I Have A Dream", son livre le plus célèbre dans lequel il résume son idéologie. Malheureusement, Luther King est assassiné peu après, en 1968, dans la ville de Memphis. Cependant, il a réussi son objectif: l'égalité entre noirs et blancs

· **La guerre au Vietnam:** Dans cette même décennie, la guerre qui était en train de se disputer au Vietnam arrive à son point le plus sanglant. Pour cette raison, une grande majorité des citoyens des États-Unis se prononce contre ce conflit à travers des manifestations, des déclarations publiques et de l'art (le

cinéma, par exemple).

Photographie intitulée *L'exécution de Saigon*, qui résume la dureté de la Guerre du Vietnam. Cette photo a remporté le prix Pulitzer.

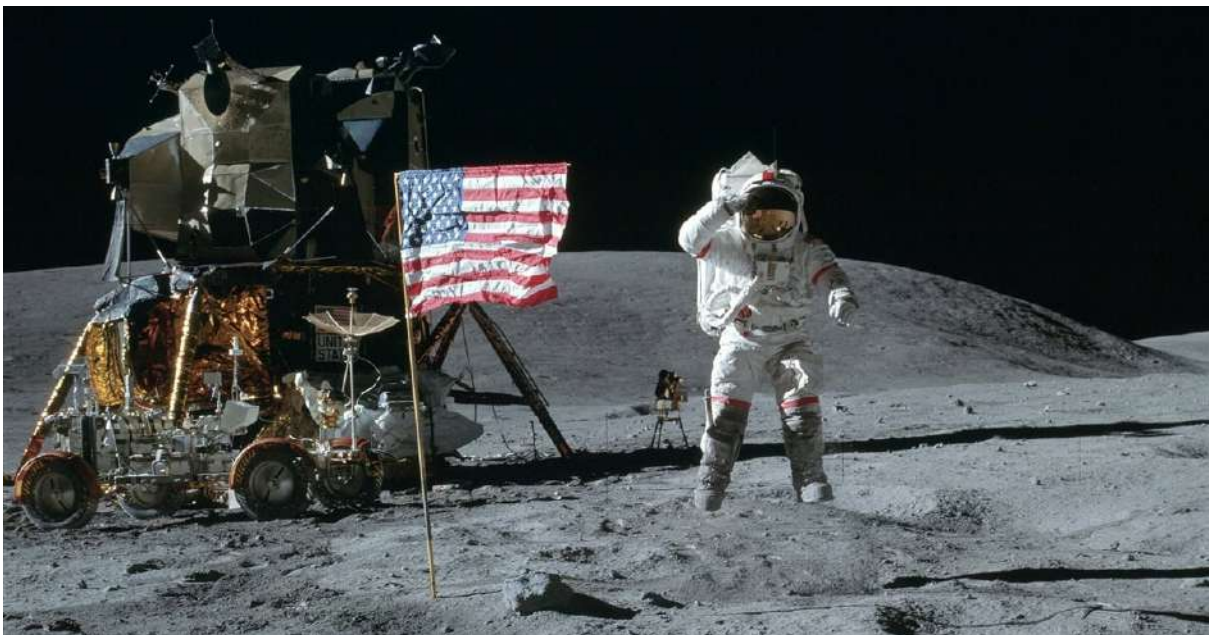
SOURCE:
National Geographic.

³⁸ Rosa Parks (1913-2005): Activiste pour les droits des afro-américains aux États-Unis.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

· **Les hippies et l'été de l'amour:** Dans ces temps troublés , les États-Unis étaient le berceau parfait pour les contre-cultures. C'est le cas, par exemple, de la culture *hippie*, née à la fin des années 60. Ce mouvement social est arrivé jusqu'à son moment algide à l'été 1967, aussi connu comme "l'été de l'amour" et se termine (symboliquement) la nuit du 9 août, lorsque les membres du culte des fanatiques connus sous le nom de la Famille Manson sont entrés dans la maison du réalisateur Roman Polanski à Cielo Drive, à Los Angeles, où ils ont tué cinq personnes, parmi lesquelles il se trouvait la femme de Polanski, l'actrice Sharon Tate.

· **L'homme sur la Lune, The Beatles et The Beach Boys:** Aussi en 1969, concrètement le 16 juillet, un homme a marché sur la Lune. Son nom était Neil Armstrong, et le projet, l'Apollo 11. Pendant ce temps, sur terre, The Beatles enregistrent *Let It Be*, leur dernier album. Aux États-Unis, The Beach Boys mènent les charts musicaux.

"That's one small step for man, one giant leap for mankind."

SOURCE: National Geographic.

3.1. Transition du “vieux” au New Hollywood

Aux années 60 aux États-Unis, il n'y a eu que de changements sociaux. Ceux-ci ont aussi un équivalent dans le cinéma: le **New Hollywood**, qui, de la même façon que la Nouvelle Vague, était un mouvement dirigé par des jeunes réalisateurs et producteurs qui étaient fascinés pour le seul fait de faire du cinéma. Ils étaient des créateurs.

Mais, qu'est-ce qui a causé ce changement, cette transformation du cinéma américain? Bon, on trouve **trois causes principales**:

- 1) **L'échec du vieux système de studios:** La décennie de 1960 n'est pas un bon moment pour les studios de Hollywood. La production est lente et chère, et ses films à plus gros budget échouent au box-office. Un grand exemple est le film *Cleopatra*, sorti en 1963 sous la direction du légendaire Joseph L. Mankiewicz. Avec Elizabeth Taylor en tête, il a été annoncé comme le plus grand film jamais réalisé. Cependant, au moment de la première, les attentes ne se sont pas conformées. Aujourd'hui, aux studios 20th Century Fox, il y a des restes de la production, car il était très cher de les retirer.
- 2) **Les changements sociaux:** Aussi les changements sociaux qui étaient en train de se produire dans le pays ont affecté les studios, qui ont dû choisir des solutions qui ne faisaient pas plaisir à tout le monde. Cela les a affectés au moment de faire des films et d'embaucher des professionnels.
- 3) **La transition: les nouvelles générations au pouvoir:** Comme dans la Nouvelle Vague, s'est produit un phénomène inéluctable par rapport à l'art. Le New Hollywood était dirigé par des auteurs comme Scorsese, Coppola ou Spielberg, des gens qui avaient étudié le cinéma à l'université, et qui n'avaient pas vu aucune autre possibilité que celle de s'introduire dans le monde du cinéma.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Et quelles **différences** y avait-il entre ces deux manières de faire des films ?

Vieux Hollywood	New Hollywood
<ul style="list-style-type: none"> · Production strictement contrôlée par les Studios. · Réalisation et tournage des films dans les studios (décorés). · Les réalisateurs et acteurs/ actrices doivent signer un contrat pour un nombre déterminé de films avec le studio. 	<ul style="list-style-type: none"> · Liberté aux auteurs. Ils adaptent la théorie de l'auteur de Bazin et la Nouvelle Vague. Ils défendent qu'un film est l'œuvre d'un auteur, pas d'un studio. · Tournage combiné: dans les studios et dans des locations extérieures afin de profiter la lumière et de donner un aspect plus réaliste au film. · Liberté laborale des artistes.

Les films qui ont représenté en premier terme ce nouvel mouvement (en 1967) ont été:

- **Bonnie & Clyde** (Arthur Penn, 1967): Cette production risquée a remporté 2 Oscars en 1968. Elle est une histoire réelle sur les actes criminels de Bonnie et Clyde, une couple de délinquants américains qui ont été actifs pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Le *slow motion* à la fin du film, c'est de la pure histoire du cinéma.

- **The Graduate** (Mike Nichols, 1967): L'excellent film de Mike Nichols raconte une histoire *coming of age* sur un jeune adolescent qui est très inquiet pour son avenir et qui commence une relation illicite avec son ancienne maîtresse du lycée. Dustin Hoffman a fasciné toute une génération dans son rôle de Benjamin, le protagoniste de l'histoire. On peut aussi souligner la grande bande

sonore de Simon & Garfunkel³⁹.

Affiche originale du film *The Graduate* (1967). Cette affiche a servi de base pour la création de la couverture de ce travail.

SOURCE: The Criterion Collection.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

3.2. L'été de l'amour et *Easy Rider*

Ces nouveaux films ont eu beaucoup de succès parmi le public mais aussi parmi les critiques, qui ont valorisé très positivement l'atreviment de ces jeunes auteurs.

Pendant ce temps, à travers l'Amérique se répandait un mouvement social qui allait prendre beaucoup de force : le mouvement *hippie*. Ce mouvement contre culturel, qui avait hérité quelques idées de la génération *beat*⁴⁰, avait comme base importante la ville de San Francisco, en Californie, et sa principale devise était "Paix et amour". La culture *hippie* arrive à son moment algide à l'été 1967, qu'on connaît aussi avec le nom de "été de l'amour" et qui représente cette période d'acceptation culturelle dans les États-Unis.

Deux années plus tard, en 1969, sont présentés deux des films les plus représentatifs du New Hollywood: *Midnight Cowboy* et *Easy Rider*. Ce dernier est particulièrement intéressant, car il résume pratiquement tous les inconvénients que peut avoir une production du New Hollywood. Le film a été dirigé par **Dennis Hopper**, un personnage très discuté à Hollywood dû à ses problèmes avec les drogues et l'alcool. Il a provoqué des problèmes pendant tout le tournage, et même après, au moment de l'édition du film. Les discussions étaient très communes dans le set, et il y avait aussi des différences créatives avec le producteur principal. Toutefois, Columbia Pictures et Raybert Productions ont décidé à la fin de lui faire confiance, car ils croyaient que seulement un personnage comme Hopper pouvait incarner un sujet comme ce qui se racontait au film: deux motoristes que parcourent la géographie américaine et qui rencontrent plein de personnages fous, des criminels aux hippies. Une sorte de version moderne et motorisée de *Sur la Route* de Jack Kerouac. Aussi, avec ce film on découvre Jack Nicholson, un des meilleurs acteurs de l'histoire et peut-être le plus actif pendant les 10 années dans lesquelles on situe le New Hollywood. Le résultat a été un succès complet: des milliers de personnes sont allées voir la première à New York, et le film a été dans le box office jusqu'à 2 ans. Le public s'est rapidement identifié à ces personnages marginalisés et en dehors de la société.

Mais pas toutes les choses se passent à Hollywood...

---

⁴⁰ Représenté dans la littérature américaine par l'excellent écrivain Jack Kerouac.

3.3. New York, New York

Cette nouvelle façon de faire des films attire à Hollywood de nombreux jeunes auteurs qui veulent être les prochains Mike Nichols ou Arthur Penn. Parmi ces jeunes auteurs, on peut remarquer spécialement un homme de Détroit, mais grandi à **New York**, appelé **Francis Ford⁴¹ Coppola**, objectivement le meilleur et plus prestigieux réalisateur de la décennie de 1970. Coppola, qui avait déjà travaillé avec Roger Corman⁴²(comme des autres réalisateurs de sa génération, tels que Scorsese, Bogdanovich, ou plus tard, James Cameron), était connu à la fin des années 60 par la réalisation de films de moyen budgets tels que la comédie *You're a Big Boy Now* (1966), le film musical *Finian's Rainbow* (1968) et le drame *The Rain People* (1969). Mais sa vie a complètement changé quand, en 1972, il a été proposé comme le réalisateur pour l'adaptation du livre de Mario Puzo, le plus grand *best-seller* de la décennie: *The Godfather*. Malgré son inexistant expérience dans les films de plus grand budget, Coppola avait le soutien des producteurs de la Paramount Pictures (spécialement de **Robert Evans⁴³**), et il a réussi d'introduire ses éléments personnels dans un film qui était trop grand pour lui, comme l'embauchement de Marlon Brando, le légendaire acteur qui avait une mauvaise réputation dans le set, ou le choix d'un jeune Al Pacino pour le rôle de Michael Corleone. Le résultat de cette production: le plus grand film de l'histoire du cinéma (à mon avis et à l'avis de la plupart de la critique spécialisée) et le début parfait par . Mais, comment pourrait-on définir *The Godfather*? Ce n'est pas moi qui va assumer cette géante tâche. Arthur Knight, de *The Hollywood Reporter*, a dit: "Essentiellement, *The Godfather* est la projection d'un mythe, pas d'un fait. Mais ce sont les mythes - pas les faits - qui font leur place dans l'histoire." *The Godfather* est la synergie parfaite entre le classicisme et la gloire du vieux Hollywood, avec la viscéralité et violence stylisée du New Hollywood. Il raconte l'histoire de la famille Corleone, une des 5 grandes familles de la mafia au New

---

⁴¹ Il avait ajouté le "Ford" à son prénom original en hommage à John Ford, le célèbre réalisateur de l'âge d'or (voir "Les maîtres de l'âge d'or", dans la page 23).

⁴² **Roger Corman** (1926-actualité): Producteur et réalisateur américain, spécialisé dans les films d'action et science-fiction de bas budget. Il embauchait habituellement des réalisateurs et acteurs "vierges".

⁴³ **Robert Evans** (1930-2019): Producteur américain spécialement connu par les films *Love Story* (1971), *The Godfather* (1972) et *Chinatown* (1974). Si le lecteur s'intéresse à la personnalité du producteur du New Hollywood, il peut compléter la lecture de ce travail par le documentaire autobiographique d'Evans, *The Kid Stays In The Picture* (2002).

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

York de la décennie de 1940. Le petit fils de Vito Corleone ne veut rien savoir sur la mafia et sur les activités peu licites de sa famille: il est un bon américain qui aime son pays. Mais après un attaque contre son père, il devra agir et se colloquer en tête.

La deuxième partie, sortie deux années plus tard, raconté le passé de Vito Corleone (joué par le grand Robert De Niro) depuis son enfance en tant que jeune émigrant en Amérique, jusqu'à son ascension dans le monde criminel. En même temps, le film illustre les problèmes à Cuba de Michael (qui est déjà devenu le chef le nouveau "Parrain") dans les années 50. La troisième partie, la plus controversée de la trilogie, est sortie en 1990.

John Cazale et Al Pacino dans la célèbre scène de *New Year's Eve* de *The Godfather: Part II*.

SOURCE: Prime Video

Mais Coppola n'est pas le seul New-yorkais qui a dû partir en Hollywood afin de suivre une carrière cinématographique. Son ami **Martin Scorsese**, aussi italo-américain, est peut-être l'auteur le plus connu de ceux qui venaient de New York (parmi lesquels on trouve aussi le grand Peter Bogdanovich, qu'on a perdu cette année). Il a aussi commencé avec Corman, mais il a réussi à imposer son style. On considère *Mean Streets* (1973) comme son début personnel, le premier film dans lequel il a pû imposer ses règles. Après cela, il

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

nous a laissé d'autres grandes œuvres dans la décennie de 1970, telles que *Taxi Driver* (1976), *New York, New York* (1977) ou ma préférée, *Raging Bull* (1980).

3.4. Spielberg, Lucas, et la naissance du *Blockbuster*

Nous considérons l'année 1975 comme la naissance du Blockbuster, peut-être le type de cinéma le plus présent sur nos écrans aujourd'hui. Cette apparition du Blockbuster est due principalement à deux personnages très importants, pas seulement dans le New Hollywood, mais dans l'histoire du cinéma en général: Steven Spielberg et George Lucas.

Steven Spielberg est né à Cincinnati, aux États-Unis, en 1947. Contrairement à de nombreux copains de sa génération, le jeune Spielberg ne pouvait pas se permettre un diplôme universitaire à l'école de cinéma, et pour cette raison il a dû se cultiver cinématographiquement par son compte. Il s'introduisait illégalement dans les sets des films d'Alfred Hitchcock, et c'est là où il a rencontré **George Lucas**, né en 1944 à Modesto, en Californie. Lucas venait de fonder une société de production avec son ami Francis F. Coppola, *American Zoetrope*, et il a aidé son nouveau collègue à s'introduire dans les Studios Universal. Les premiers travaux de Spielberg pour le grand studio ont été dans des téléseries, telles que *Columbo*⁴⁴ ou *Marcus Welby, M.D.*⁴⁵ Mais il a fait le saut jusqu'aux téléfilms, et là il a connu son premier grand succès: *Duel*, un film effrayant sur un camion qui poursuit un conducteur pendant des heures. Dans *Duel*, Spielberg démontre son génie avec la caméra, en construisant une ambiance de tension incroyable. 3 ans après, il sort *Sugarland Express*, une road-movie qui remporte le prix du meilleur scénario dans le Festival de Cannes. Cependant, le film qui va changer la vie de Spielberg (et celle de beaucoup de cinéphiles et des baigneurs dans tout le monde) est **Jaws** (1975), un des grands chef-d'œuvres de l'histoire du cinéma. L'histoire du grand requin blanc (qui n'apparaît à l'écran que 5 minutes) a tellement terrifié les gens que le nombre de baigneurs sur les plages américaines a chuté plus de 20 % l'été de 1975. Mais *Jaws* a eu des effets plus drastiques dans la société mondiale. Avec ce film, Spielberg a créé (volontairement ou involontairement) une nouvelle façon de comprendre la commercialisation: le **blockbuster**. Ce phénomène a

---

⁴⁴ *Columbo* (1971-2003).

⁴⁵ *Marcus Welby, M.D.* (1969-1976).

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

reçu ce nom à cause des files d'attente (en anglais, *busters*) qui se formaient autour des édifices (en anglais, *blocks*) pour se rendre au cinéma voir le film. De cette façon, *Jaws* est rapidement devenu le film le plus rentable de l'histoire.

Le réalisateur Steven Spielberg dans la bouche du requin blanc qui a posé tant de problèmes pendant le tournage de *Jaws*.

SOURCE: The Guardian

Mais ce record dans le box-office a été vite battu par *Star Wars*, l'épique histoire intergalactique de Lucas réalisée deux ans après, en 1977. On avait découvert Lucas en tant que réalisateur en 1973, grâce à son excellent *American Graffiti*, un film que Spielberg avait aidé à financer avec l'argent de sa poche. Quatre ans après son premier grand succès, l'histoire de Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo et compagnie a fasciné des jeunes (et pas si jeunes) spectateurs dans le cinéma, et m'a aussi fasciné à moi 40 ans plus tard. Au moment où *Star Wars* a surpassé les chiffres de *Jaws* au format domestique, Spielberg a envoyé une lettre à son ami Lucas, très spécial pour tout fan de *Star Wars*. La lettre disait :

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Dear George,

Last week "Star Wars" moved ahead of "Jaws" in domestic film rentals. Your hyperspace performance package really did the trick. Congratulations to the Cantina crowd and all the forces of your imagination that made "Star Wars" so worthy of the throne.

*Your pal, Steven Spielberg.*⁴⁶

3.5. The End⁴⁷

Mais tout ce qui commence a une fin.

Il semblait que New Hollywood avançait invincible, battant des records et devenant de plus en plus accepté par les critiques. En 1976, Martin Scorsese crée le film qui est considéré son plus grand chef-d'oeuvre: *Taxi Driver*, sur les expériences d'un narcissique et imprévisible veteran de Vietnam qui souffre d'insomnie et passe son temps à patrouiller les rues du New York des années 70. Ce film a remporté la Palme d'Or dans le Festival de Cannes, mais il a aussi découvert publiquement les problèmes de son réalisateur (Scorsese) avec la cocaïne, la drogue la plus consommé aux États-Unis dans cette décennie (avec le LSD et de la marijuana). Est son ami Robert De Niro, et star dans *Taxi Driver*, qui aide Scorsese à sortir du monde de la drogue.

Lorsque *Taxi driver* était présenté dans les cinémas américains et générant de la polémique parmi le public et la critique, le projet le plus ambitieux de Coppola commençait sa production. Mais on ne verra pas le résultat jusqu'à 4 ans plus tard, en 1979. Le tournage aux Philippines a été un enfer. Il a duré 4 ans, pendant lesquels Coppola a perdu cinquante kilos et a pensé trois fois en le suicide. Martin Sheen, l'acteur protagoniste qui joue le rôle du capitaine Benjamin Willard, a eu un arrêt de cœur en milieu du tournage, et il a dû rester en repos pendant deux mois. La présence du controversé Marlon Brando n'aidait pas, et en plus, après deux ans du début de la production, les décorés,

---

⁴⁶ Traduction: *Cher George,*

La semaine dernière, "Star Wars" a devancé "Jaws" dans les locations de films nationaux. Votre package de performance hyperspace a vraiment fait l'affaire.

Félicitations à la foule de Cantina et à toutes les forces de votre imagination qui ont rendu "Star Wars" si digne du trône.

Ton pote, Steven Spielberg.

⁴⁷ En anglais, *la fin*. Référence à *The End*, la chanson de The Doors qui est le thème principal du film de 1979 *Apocalypse Now*.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

construits sur des espaces naturels, ont été complètement détruits à cause d'un orage tropical.

Finalement, *Apocalypse Now* (situé dans la guerre du Vietnam mais basé sur le roman de colonisation de Joseph Conrad *Au cœur des ténèbres*), a pu sortir en 1979, et il a aussi remporté la Palme d'Or. Cependant, il a supposé des dépenses trop grandes, et Coppola n'a jamais plus risqué de faire un film si grand.⁴⁸ C'est le début de la fin.

Un autre film qui a collaboré dans la disparition du New Hollywood est celui dirigé par Michael Cimino en 1980, *Heaven's Gate*. Cimino venait de diriger l'exquise *The Deer Hunter* en 1978, une parfaite collaboration avec Robert De Niro qui avait mérité l'Oscar pour le meilleur film (pas celui du meilleur acteur par De Niro, dans un autre acte d'injustice comme celui de 1976, quand il a perdu contre Sylvester Stallone). Un an après de ce succès, le directeur avait toute la liberté du monde pour faire son film suivant. Son choix a été un western épique, mais aussi une grande histoire d'amitié entre deux grands hommes. Et Cimino n'a pas construit un mauvais film, tout le contraire, il est devenu un classique de culte. Mais il a été un échec absolu dans le box-office. Pour cette raison, la figure du réalisateur-producteur disparaît après ce film.

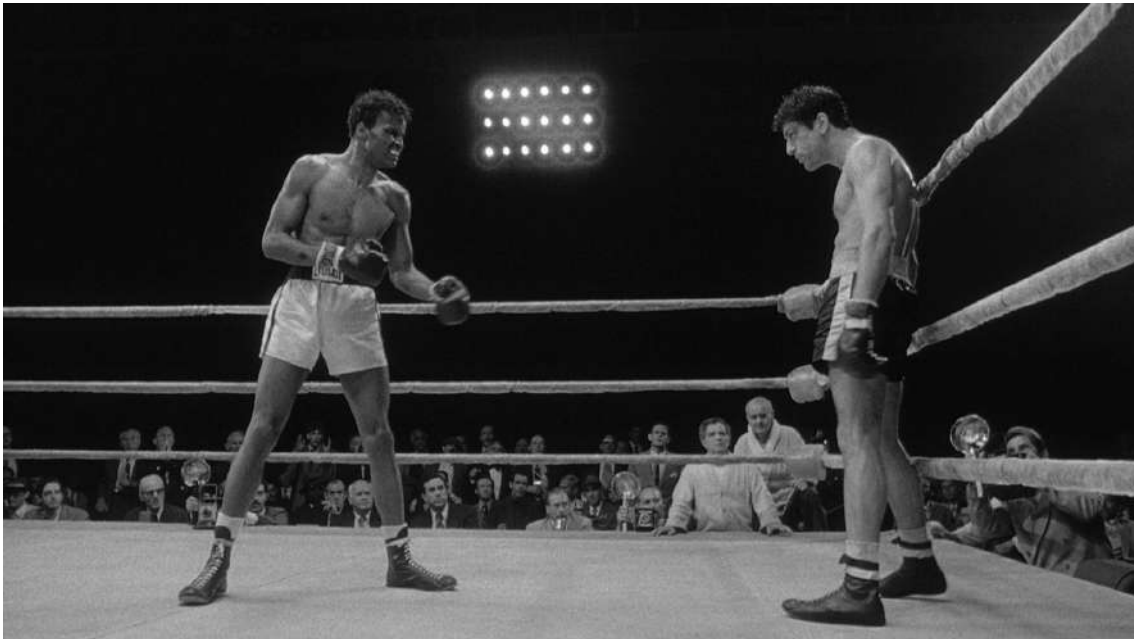
Néanmoins, selon le livre de Peter Biskind *Easy Riders, Raging Bulls: How The Sex-Drugs-Rock N'Roll Generation saved Hollywood*⁴⁹, le film qui a terminé définitivement avec ce mouvement dont on a parlé largement, est *Raging Bull* (1980) du grand maître Martin Scorsese. *Raging Bull* raconte l'histoire du boxeur italo-américain Jake LaMotta, son ascension en tant que sportif, et sa tombé en tant que personne, dans sa vie familiale. Robert De Niro, cette fois oui, remporte son deuxième Oscar après celui qu'il avait obtenu en raison de son rôle comme le jeune Vito Corleone dans *The Godfather: Part II*. Mais Scorsese quitte le gala avec ses mains vides.

---

⁴⁸ Selon le réalisateur, son dernier projet, appelé *Metropolis*, sera le plus grand film jamais réalisé.

⁴⁹ Publié par la première fois en 1998 par Simon & Schuster, *Easy Riders, Raging Bulls: How The Sex-Drugs-Rock N'Roll Generation saved Hollywood* est le livre parfait sur le New Hollywood, et peut-être le meilleur livre sur cinéma que je n'ai jamais lu. Il raconte l'histoire de cette géniale génération avec le langage malpoli qui est utilisé aux films des années 70, et dévoile les scandales du Hollywood à l'époque. Vaut vraiment la peine d'être lu, même si vous n'êtes pas initiés dans le monde du cinéma.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

LaMotta (De Niro) affronte Ray Robinson (Johnny Barnes) dans le sanglant et cathartique dernier combat du film.

SOURCE: Filmin

3.6. Les influences du New Hollywood

De la même façon que dans la Nouvelle Vague, on peut identifier quelques influences à partir de l'analyse des films du New Hollywood. Celles-ci sont les plus importantes:

- 1) **Le Néoréalisme Italien:** L'esprit italien est très présent dans les films du New Hollywood. Beaucoup de réalisateurs italo-américains ont transporté cette culture si spéciale jusqu'à l'écran: depuis les cannolis et les spaghettis de Clemenza dans *The Godfather*, jusqu'à la foi en Dieu dans *Mean Streets*, l'Italie est la seconde patrie du New Hollywood. Mais pas seulement la culture italienne est présente dans ces films, aussi le mouvement le plus excellent que nous a donné son cinéma: le néoréalisme italien. Il est dans la saturation du blanc et noir de *Raging Bull*, dans la mélancolie de Benjamin dans *The Graduate*, et dans l'amour de *Harold and Maude*⁵⁰

---

⁵⁰ Hal Ashby, 1971.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

- 2) **Nouvelle Vague:** (les influences de la Nouvelle Vague sur le New Hollywood sont expliquées de façon organisée dans la CONCLUSION⁵¹)
- 3) **Cinéma *Underground*:** Les réalisateurs du New Hollywood ont aussi pris des idées du cinéma *underground* américain, né dans les ruelles des grandes villes, comme New York, Chicago, etc. Ce sont des films petits mais humains, super-intimistes. Un grand exemple est le grand John Cassavetes, idole de Martin Scorsese, et qui a joué le rôle de conseiller dans les premiers moments de sa carrière. L'influence des films *underground* est facilement identifiable dans les premiers films de Brian De Palma, par exemple.
- 4) **Grand cinéma américain:** Et évidemment, le cinéma américain, peut-être l'influence la plus facile d'identifier: *The Searchers* et la silhouette de John Wayne dans le dernier cadre de *The Godfather*; Ford dans les aventures épiques de Cimino; Hitchcock dans l'atmosphère tendue de *Taxi Driver*; Capra et Wilder dans le sarcasme de Spielberg; et Hawks dans l'exécution et perfection criminelle de De Palma.

3.7. L'héritage du New Hollywood

Le New Hollywood est, selon beaucoup d'auteurs, le mouvement le plus influent de l'histoire du cinéma. Pendant la période que comprend ce mouvement, ils se sont créés plein de chefs-d'œuvres et sont nés des signes d'auteur qui ont inspiré plein d'auteurs et des mouvements apparus des années plus tard. On peut souligner, par exemple, le cinéma commercial américain de la décennie de 1980, représenté par des auteurs tels que **Robert Zemeckis** ou **John Carpenter**, qui ont créé des films qui ont attiré les foules dans les salles, tels que: *The Thing* (John Carpenter, 1980), *Ghostbusters* (Ivan Reitman, 1984) ou le plus clair exemple, la trilogie ***Back To The Future*** (Robert Zemeckis, 1984). Mais aussi les réalisateurs des films plus **indépendants** ont pris l'influence du New Hollywood. Les exemples les plus clairs du succès sont les Coen Brothers et Quentin Tarantino, les deux (trois en fait) les deux piliers sur lesquels repose le meilleur cinéma américain des années 90. On a découvert **Tarantino** dans le Festival de Cannes, où il a présenté le controversé *Reservoir Dogs*, un film de braquage de banque un peu inhabituel et dans lequel on peut identifier une

---

⁵¹ Voir page 55.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

grande influence de la narration de Scorsese. De son côté, les **Coen Brothers** ont construit une grande carrière pendant la décennie de 1980, avec des films tels que *Blood Simple* (1984) ou *Arizona Baby* (1987). Mais c'est pendant les années 90 quand ils deviennent des auteurs de prestige, avec des films tels que *Barton Fink* (1991), *Fargo* (1996) et *The Big Lebowski* (1998).

Aussi le **cinéma asiatique**, récemment accepté internationalement, a adapté les idées du New Hollywood, comme Bong-Joon Ho, réalisateur responsable de *Parasite* (le flamant gagnant de l'Oscar en 2019), a déclaré dans son discours d'acceptation de l'Oscar au Meilleur réalisateur, en se dirigeant spécifiquement à Scorsese. Un autre grand exemple est le film *Oldboy*, réalisé en 2003 par Chan-Wook Park qui a remporté le Prix du Jury à Cannes et dans lequel on peut identifier la violence de Schrader⁵² et les ombres de Coppola et le directeur de photographie de *The Godfather*, Gordon Willis.

Et finalement, le **blockbuster actuel**, représenté par des sociétés de production comme Disney, avec la franchise de Marvel Studios, ou Warner Bros avec *Harry Potter* ou le DC Universe. La distribution des films dans l'actualité est basée sur celle qui ont inventé Lucasfilm (la société de production de Georges Lucas) ou Amblin Studios (celle de Spielberg, créé après *E.T.* en 1982).

Samuel L. Jackson et John Travolta dans *Pulp Fiction*, le film de Quentin Tarantino sorti en 1994.

SOURCE: Antena3

---

⁵² **Paul Schrader** (1946-actualité): Scénariste et réalisateur américain né à Michigan. Il est le responsable du scénario de *Taxi Driver* de Scorsese et le réalisateur de films tels que *Blue Collar* (1978) ou *American Gigolo* (1980).

4. CONCLUSIONS

Après toute le procès de recherche qui a conduit à la réalisation de ce travail, on peut développer plus largement l'hypothèse présenté au début du travail (plus concrètement, dans la introduction):

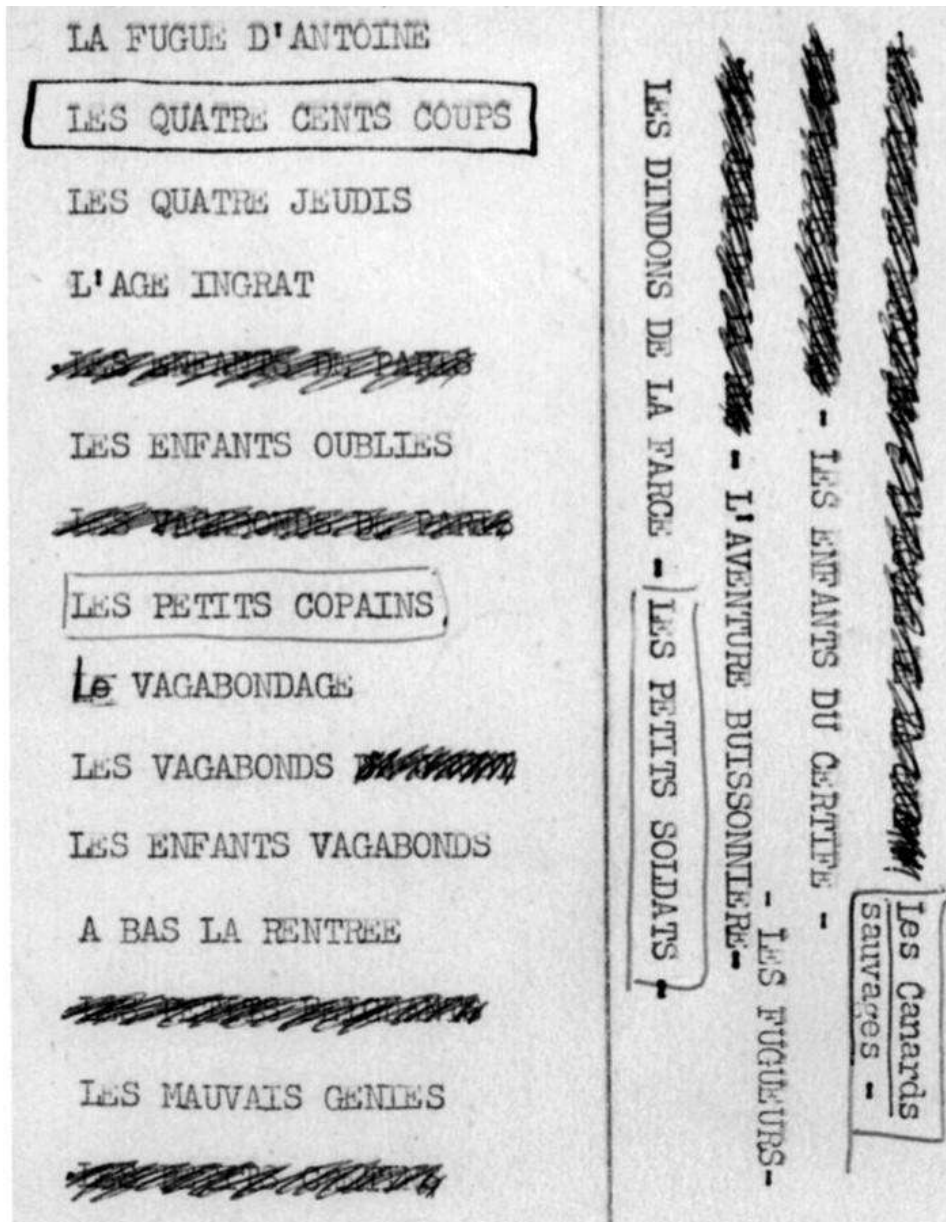
Le mouvement cinématographique de la Nouvelle Vague a eu une influence directe sur les films du New Hollywood.

Et je suis arrivé à la conclusion que cette influence est **manifestée de 4 manières différentes**, résumées dans ce cadre, qu'on peut considérer le produit final du travail théorique:

Type d'influence	Justification
La théorie de l'auteur	Le New Hollywood a pris en héritage la théorie élaborée par Bazin dans <i>Cahiers du Cinéma</i> , qui disait que les films sont le fruit d'une réflexion personnelle et qu'ils sont tous différents selon leur réalisateur.
Ambientation: les villes sont vivantes	On peut voir dans les films de Godard, comme <i>À bout de souffle</i> , que les villes (dans ce cas précis, Paris) ont un rôle si important qu'elles sont un personnage de plus dans le film. La même chose se passe avec Marienbad dans <i>L'année dernière à Marienbad</i> (1961), d'Alain Resnais. Dans le New Hollywood, on trouve l'exemple de New York dans les films de Scorsese, Los Angeles dans <i>Chinatown</i> (Roman Polanski, 1974) ou Sicile dans <i>The Godfather</i> , qui sépare les actes du film comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre.
Personnages: jeunes parias et marginalisées	Dans les deux mouvements artistiques, les personnages rebelles et les étrangers de la société sont explorés. Par exemple, Antoine Doinel, l'étudiant rebelle de <i>Les quatre cents coups</i> , ou Travis Bickle, le taximan solitaire de <i>Taxi Driver</i> .
La technique de la réalisation des films	On trouve des pratiques similaires entre les deux mouvements au moment de la réalisation: le budget réduit, l'utilisation d'acteurs nouveaux, la priorisation du montage, les décors naturels, l'improvisation et une longue liste d'etceteras.

Donc, l'hypothèse est **réaffirmée** par les contenus du travail.

5. Partie pratique: Scénario pour la réalisation d'un produit audiovisuel et vidéo documentaire

Idées originales de François Truffaut pour le titre de son premier film, *Les Quatre Cents Coups* (1959).

SOURCE: Festival de Cannes

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

OBJECTIFS

Mon but principal au moment de faire ce documentaire comme partie pratique est de trouver cette synergie entre les mots et les images. En plus, le français et sa prononciation, qui jouent un rôle très important dans le travail, sont présents dans la partie pratique.

La réalisation de ce documentaire a comporté plein de problèmes dont le plus important a été le **copyright** des films et chansons présentes dans mon produit audiovisuel. L'organisation qui m'a plus aidé par rapport à cela est la Col·lecció Tomàs Mallol, l'institution qui dirige l'excellent **Museu del Cinema** de Girona. Grâce à eux, j'ai pu accéder à une filmographie très complète, qui m'a fourni les moyens (tant artistiques que juridiques) nécessaires pour obtenir les films dont j'avais besoin.

Éclaircissements: /Le spectateur verra dans le résultat final (vidéo documentaire) qu'il y a une grande quantité de métrage. Cela est dû à la difficulté (surtout des difficultés en concernant le copyright) qu'il y a au moment de télécharger (légalement) ces fragments de films étant une institution non professionnelle . Pour cette raison, j'ai décidé que le spectateur doit pouvoir apprécier des longs métrages, comme celui de Lumière ou de Méliès, les plus anciens et plus difficiles à obtenir.

Si vous trouvez cela ennuyant, vous pouvez faire avancer la vidéo./

J'espère que tout le monde puisse apprécier le documentaire et tout le travail derrière.

Histoire et art de deux mouvements
cinématographiques:
La NOUVELLE VAGUE et
le NEW HOLLYWOOD

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

Le scénario, divisé en scènes selon le thème de chacune d'elles, suit un modèle fait à partir de la lecture de quelques livres sur l'écriture de scénario⁵³.

NUMÉRO DE SCÈNE ET TITRE
Résumé de la scène 🎬
Musique/ Chanson utilisé 🎵
Dialogue de la voix en off

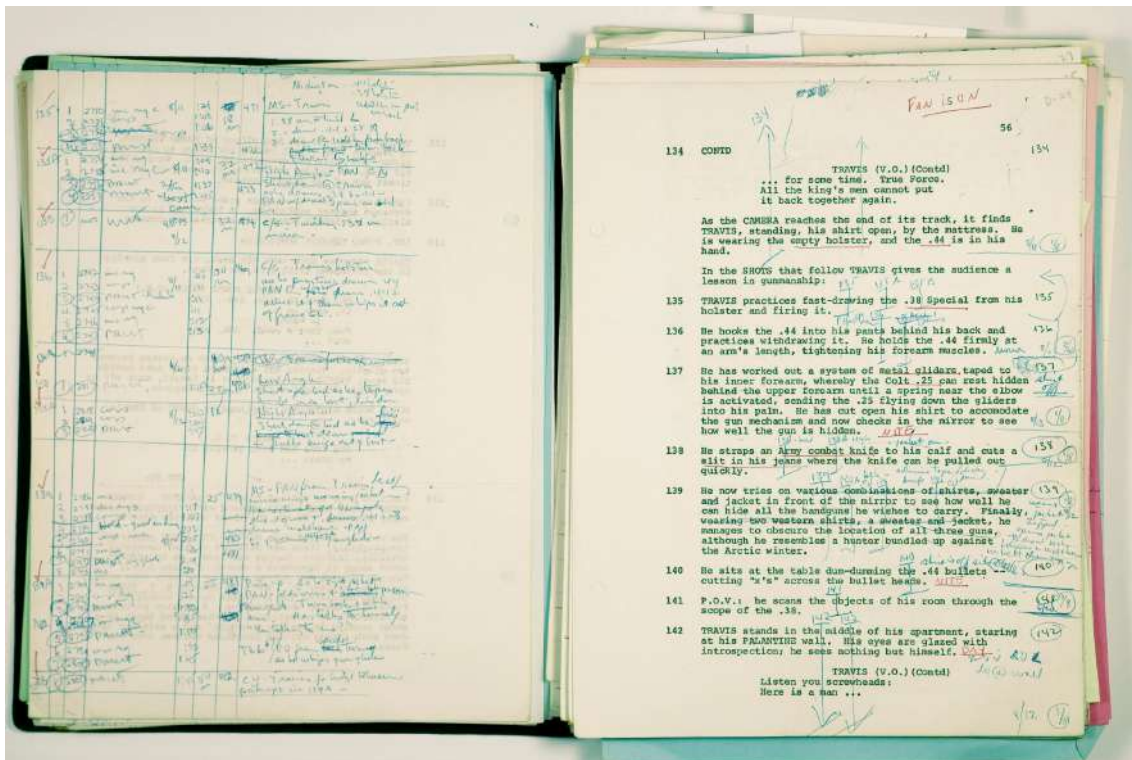

Image du scénario de *Taxi Driver* écrit par Paul Schrader. Sur la photo, on peut voir des annotations réalisées par le réalisateur Martin Scorsese.

SOURCE: Museum Of The Moving Image

⁵³ Voir *Bibliographie Partie Pratique*.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

SCÈNE 1 (INTRODUCTION) Les films des frères Lumière

La voix en off explique les caractéristiques principales des films des frères Lumière et en souligne quelques-uns. En même temps, elle raconte ce qui est vu à l'écran afin que le spectateur le comprenne avec un contexte adéquat. 🎬

Clair de Lune - Claude Debussy 🎵

- (1) Les frères Lumière ont été les inventeurs du cinématographe, un appareil magique à l'époque, qui a été présenté au monde en 1895 à Paris. Ceci est le premier film de l'histoire. Il documente la sortie des travailleurs des usines Lumière à Lyon, qui regardaient curieusement le bizarre élément qu'était en train de capturer ses mouvements.
- (2) Dans le deuxième film que les Lumière ont tourné, un train s'approchait vite au cinématographe. Les spectateurs de la salle de projections du Grand Café de Paris avaient cru que le train allait les écraser, et ils sont sortis de la salle apeurés.
- (3) Après, quand le cinématographe avait gagné popularité parmi les parisiens, les spectateurs ont assisté à la projection du premier film dont la comédie était le sujet principal: L'arroseur arrosé. Dans le film, un arroseur est en train de faire son travail dans un très beau jardin quand un petit et malin garçon marche intentionnellement sur le tuyau. Quand l'arroseur s'approche le tuyau au visage afin de voir quel est le problème, le garçon lève le pied, en laissant le pauvre travailleur trempé.
- (4) Les Lumière ont aussi inventé le premier trucage dans l'histoire, quand ils ont projeté un film qui capturait la démolition d'un mur à l'inverse, en faisant un effet contraire, de construction, pas de démolition.
- (5) Mais peut-être le film le plus beau des frères est celui intitulé La mer, qui nous montre des enfants se baignant avec un angle de caméra parfait et très poétique dû à la perception de l'horizon.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

SCÈNE 2 (INTRODUCTION) Georges Méliès

La voix en off explique les caractéristiques principales des films de Georges Méliès et décrit les films présents dans la vidéo: *L'homme de la tête en caoutchouc* et *Le Voyage dans la Lune*.

Clair de Lune - Claude Debussy

- (1) *Georges Méliès a sauvé le cinéma du manque de créativité qu'ont créé les films documentaires des frères Lumière. Méliès était un prestidigitateur qui aimait le nouveau art parce qu'il pouvait développer tous ses trucages, comme il a démontré dans ce film, L'homme de la tête en caoutchouc, dans lequel un scientifique fou essaie de gonfler une tête comme s'il s'agissait d'un ballon, Cependant, la tête, à la fin, explose.*
- (2) *Néanmoins, peut-être le film le plus connu et le plus imaginatif de Méliès est Le Voyage dans la Lune, dans lequel le réalisateur et acteur nous présente une expédition humaine dans la Lune, où ils doivent faire face à des créatures extraterrestres. Finalement, l'expédition retourne dans la Terre, et ils reçoivent le crédit qu'ils méritent, crédit que Méliès n'a jamais reçu après avoir quitté le cinéma, puisqu'il a fini ses jours en vendant des jouets dans une gare.*

SCÈNE 3 (INTRODUCTION) Griffith, Chaplin et l'évolution du cinéma

Cette scène fait un bilan rapide de la narration de Griffith, les films de Charlie Chaplin et l'évolution du cinéma jusqu'à l'âge d'or de Hollywood.

Nonsense Song - Charlie Chaplin
Son *The Jazz Singer*

- (1) *Déjà dans les années 1910, un auteur se démarquait parmi les autres par sa capacité narrative : D.W. Griffith. Dans The Birth Of a Nation, il montre et découvre certaines techniques narratives encore utilisées aujourd'hui, comme le gros plan ou la narration simultanée. Le film collabore d'une façon très active pour l'évolution du cinéma, malgré son caractère super-raciste.*
- (2) *Un autre auteur unique de ces années d'évolution et cinéma muet est Charles Chaplin, qui se démarque par son sens de l'humour. Il fait des grandes démonstrations de sa capacité dans les films Le Cirque ou City Lights.*
- *Grâce à l'apport de la technologie, le cinéma est devenu sonore en 1927, et il a complété ce premier processus d'évolution. Le premier dialogue du cinéma, dans le film The Jazz Singer, est le résultat. On*

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

peut l'apprécier dans cette version restaurée de Warner Bros. Pictures.

SCÈNE 4 (INTRODUCTION) L'âge d'Or de Hollywood

Description des films et des personnalités des auteurs principaux de l'âge d'or de Hollywood: John Ford, Alfred Hitchcock,

Boogie Woogie Bugle Boy - The Andrews Sisters

- (1) Un peu plus tard, aux années 30, Hollywood est devenu le centre du monde du cinéma, et il a commencé une période connue comme "L'âge d'or". Le succès des films à cette époque est dû à l'association entre sociétés de production, telles que Metro Goldwyn-Mayer ou Paramount Pictures, et les auteurs, comme John Ford, Alfred Hitchcock, et Orson Welles.
- (2) Pendant cette période ont été créés certains des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, tels que Casablanca, The Searchers ou Citizen Kane.

SCÈNE 5 (NOUVELLE VAGUE) Contexte Historique

Explication de la Voix en off et des images des faits historiques qui ont touché la France à la fin de la décennie de 1950: La guerre d'Algérie et la transition à la V République.

Les grands boulevards - Yves Montand

- (1) Mais maintenant on retourne dans les terres françaises, où ils sont dans une période de transition : une guerre terrible se déroule en Algérie, colonie française qui accède à l'indépendance en 1962. En France, un nouveau gouvernement, la Ve République, est créé à cause de l'incompétence du précédent. Ce sont des temps de changements.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

SCÈNE 6 (NOUVELLE VAGUE) Les films de la Nouvelle Vague

Définition de la Nouvelle Vague. Énumération et explication des deux films les plus connus qui appartiennent au mouvement cinématographique de la Nouvelle Vague: *Les Quatre Cents Coups* et *À bout de souffle*.

Les grands boulevards - Yves Montand
Dialogue **À bout de souffle**

- (1) Pendant cette période de transition le mouvement cinématographique le plus exalté de l'histoire du cinéma français est né : la Nouvelle Vague, qui a reçu ce nom à cause d'une enquête de l'hebdomadaire L'Express sur le relais générationnel. Mais cette expression sera utilisée par la critique afin de désigner une groupe d'auteurs que partageaient certaines pratiques au moment de la réalisation d'un film.
- (2) La manière de faire des films des auteurs de la Nouvelle Vague peut sembler maladroite, même pour l'époque. Mais c'est parce qu'ils utilisaient des matériaux précaires et pour eux il n'importait qu'une chose : l'histoire. Une preuve de ça est cette mythique scène de *À bout de souffle*, quand Michel rencontre Patricia sur les Champs Elysées.

SCÈNE 7 (NV) Les sujets de la Nouvelle Vague

La voix en off, avec le soutien des images qui se déroulent sur l'écran, explique les sujets principaux traités dans les films de la Nouvelle Vague: la figure des *losers* et l'amour (avec ses joies et ses douleurs).

La nuit n'en finit plus - Petula Clark
Dialogue **Hiroshima mon amour**.

- (1) Le mouvement cinématographique de la Nouvelle Vague a traité plusieurs sujets dans ses films, mais on peut en souligner deux qui se répètent et qui ont atteint un niveau d'excellence sans précédent: les films qui explorent la figure du loser, et évidemment, l'amour.
- (2) Ce dernier sujet est particulièrement intéressant. Il est représenté majoritairement par deux grands auteurs: Alain Resnais et Éric Rohmer. Le plus grand film de ce genre est *Hiroshima mon amour*, réalisé par Resnais en 1959 et dont les meilleures images sont maintenant en passant sur votre écran.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

SCÈNE 8 (NV) L'héritage de la Nouvelle Vague

Dans cette scène, on explique les auteurs et les mouvements cinématographiques qui ont pris l'influence des films de la Nouvelle Vague (nouveau cinéma italien, Milos Forman, etc.) 🎬

Una Casa In Cima Al Mondo - Pino Donaggio 🎵
Dialogue trailer **Ropapag**

- (1) *La nouvelle vague a été si influente qu'elle a inspiré d'autres grands cinéastes, comme Milos Forman, ou les grands Italiens Roberto Rossellini et Pier Paolo Pasolini. Ce dernier rend hommage à la Nouvelle Vague dans son film Ropapag, qui met en scène Jean-Luc Godard au casting, comme on peut le voir dans cette bande-annonce de l'époque.*

SCÈNE 9 (New Hollywood) Contexte Historique

Dans cette scène, on explique les auteurs et les mouvements cinématographiques qui ont pris l'influence des films de la Nouvelle Vague (nouveau cinéma italien, Milos Forman, etc.) 🎬

Gimme Shelter - The Rolling Stones 🎵

- (1) *Mais la Nouvelle Vague est aussi arrivée aux États-Unis, où plein de nouveaux auteurs ont adapté la méthodologie de cette école cinématographique française pendant les années 60 et 70.*
- (2) *La décennie de 1960 a été très agitée aux États-Unis, à cause des nombreux changements sociaux qui étaient en train de se produire: la lutte pour les droits des afro-américains dirigée par Martin Luther King; la Guerre du Vietnam, qui provoquait division; les hippies et l'été de l'amour, et l'arrivée de l'homme à la Lune.*

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

SCÈNE 10 (NH) Présentation

Dans cette scène, les deux films qui marquent le début du New Hollywood sont présentés: *Bonnie & Clyde* et *The Graduate*. 🎬

Mrs. Robinson - Simon & Garfunkel 🎵

- (1) Le New Hollywood en tant que mouvement artistique commence en 1967, et il y a deux films qui indiquent son début. Le premier est *Bonnie & Clyde*, un film réalisé par Arthur Penn qui raconte l'histoire d'un couple de criminels pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Sa fin sanglante, dans le plus pur style *Sam Peckinpah*, s'est gravée dans la rétine des spectateurs.
- (2) De l'autre part, on trouve *The Graduate*, un film *coming of age* réalisé par Mike Nichols. Il s'agit de l'histoire de Benjamin, un étudiant exemplaire très inquiet pour son avenir. Cela l'amène à commettre des actes téméraires, comme entretenir des relations avec une ancienne enseignante pour après tomber follement amoureux de sa fille. Dustin Hoffman, qui joue le rôle de Benjamin, s'est présenté au monde avec ce film.

SCÈNE 11 (NH) L'obtention du prestige

Argumentation sur les films acclamés par la critique qui ont eu un rôle important dans le processus d'obtention de prestige du New Hollywood

Rock'n Me - The Steve Miller Band 🎵

- (1) Le mouvement cinématographique du New Hollywood a obtenu le prestige qu'il a grâce à une série de films qu'on considère des chefs-d'œuvre incontestables. Le premier, peut-être le meilleur film de l'histoire, est *The Godfather*, une histoire de famille et mafia qui a enchanté les critiques. Aussi *Taxi Driver*, le film du grand Martin Scorsese a fait une bonne impression parmi les critiques, car il a remporté la Palme d'Or en 1976.
- (2) Mais mais il y eut aussi de grands succès de public, puisque pendant le New Hollywood il est émergé le genre du blockbuster, créé par des films comme *Jaws* de Steven Spielberg, ou *Star Wars* de George Lucas. Ce nouveau genre a reçu ce nom parce que les gens faisaient des files d'attente qui entouraient des immeubles entiers pour entrer dans le cinéma.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

SCÈNE 12 (NH) The End

Dans cette scène il est expliqué ce qui provoque la fin du New Hollywood en 1980: la figure de l'auteur-producteur. 🎬

The End - The Doors 🎵

- (1) Mais ce mouvement devait se terminer. Il était trop centré dans la figure de l'auteur, et des films non durables ont commencé à être produits, comme l'épopée Apocalypse Now, une métaphore de Francis Ford Coppola sur la guerre du Vietnam basée sur Au coeur des ténèbres de Conrad, qui a eu un tournage d'enfer aux Philippines.
- (2) Mais le film qui marque la fin du nouvel Hollywood est Raging Bull, un film de Scorsese beaucoup plus intime et plus petit que celui de Coppola, qui nous montre l'ascension et la chute du boxeur Jake LaMotta, mais qui est chronologiquement apte à marquer la fin de ce mouvement.

SCÈNE 13 (CONCLUSION) Réflexions sur le cinéma

Dans cette scène il est expliqué ce qui provoque la fin du New Hollywood en 1980: la figure de l'auteur-producteur. 🎬

Video Killed The Radio Star - The Buggles 🎵

- (1) Néanmoins, malgré sa disparition, la Nouvelle Vague et le New Hollywood ont créé un héritage qu'arrive jusqu'à nos jours. Grâce à l'influence de ces deux mouvements, on a pu apprécier les aventures d'un adolescent qui voyage dans le temps avec un DeLorean, on a découvert la folie d'un ancien travailleur de vidéo-club, et maintenant, on voit souvent ces films-événements qui passionnent les publics de tous âges.
- Je n'ai plus rien à dire, seulement...VIVE LE CINÉMA!

Vous pouvez consulter le vidéo documentaire complet d'environ 40 minutes dans ce CODE QR (gauche) et la bande annonce (droite).

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

6 .BIBLIOGRAPHIE

· Partie théorique

- Baecque, D. A. & Toubiana, S. (2005, 1 diciembre). **François Truffaut** (1^a ed., 1ª imp.). Plot.
- Biskind, P. (2018, 1 julio). *Moteros tranquilos, toros salvajes: la generación que cambió Hollywood* (Edición estándar). Anagrama.
- Gubern, R. (2018, 1 julio). **Historia del cine** (Edición estándar). Anagrama.
- Marie, M. . (2012, 1 mayo). **La Nouvelle Vague / The French New Wave: Una escuela artística / An Artistic School**. Ed. Alianza.
- Puzo, M. (2020, 1 febrero). **El Padrino** (1.ª ed.). Penguin Random House Grupo Editorial.
- Terenci-Moix, R. (1967). **Introducció a la història del cinema** (1.ª ed.).
- Truffaut, F., Redondo, G. R., Menéndez, A. R., Hurtado, O. J. & Rubio, M. (2011, 14 julio). **El cine según Hitchcock** (1.ª ed.). Alianza.
- Valentí, T. F. & Valenti, T. F. (2008, 1 enero). **Martin Scorsese. Un infiltrado en Hollywood (CINE)**. Carena Editores.

WEBGRAPHIE

- *Biografía de John Steinbeck.* (s. f.). de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/steinbeck.htm>
- *Biografía de Orson Welles.* (s. f.). de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/welles.htm>
- *cambrà obscura - Cercaterm | TERMCAT.* (s. f.). de <https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/fitxa/MzE5ODMwMg==>

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

- Carlo Carrà. (s. f.). HA! , de <https://historia-arte.com/artistas/carlo-carra>
  - Castro, A. di. (s. f.). *PERSISTENCIA RETINIANA*. de http://www.andreadicastro.com/academia/Video/inicio_per_ret.html
  - Le Point.fr. (2017, 6 octobre). *Il y a 90 ans. . . le premier film parlant*. Le Point. de https://www.lepoint.fr/cinema/il-y-a-80-ans-le-premier-film-parlant-06-10-2017-2162497_35.php
  - *Le Voyage à travers l'Impossible (Film Super 8) | Bd-cine.com*. (s. f.). de <https://www.bd-cine.com/fiche.php?id=12648>
  - *Obras de El Greco*. (2021, 10 marzo). 10 Obras de Arte. de <https://10obrasdearte.com/obras-de-el-greco/>
  - *Pèlerinage à l'île de Cythère*. (s. f.). Musée du Louvre. de <https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010061995>
  - Rattini, K. B. (2021, 3 mayo). *Faraón durante la edad de oro de Egipto, el rey Ramsés II construyó más monumentos y engendró más hijos que ningún otro rey egipcio*. National Geographic. de <https://www.nationalgeographic.es/historia/quien-fue-ramses-ii>
  - *Robert W. Paul*. (s. f.). hmn.wiki. de https://hmn.wiki/es/Robert_W._Paul
  - *SKD | Online Collection*. (s. f.). de <https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/310062>
  - *Steven Spielberg*. (s. f.). AlloCiné. de <https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-471/biographie/>
- **Images:** indiqué ci-dessous les images au travail.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

· Partie pratique

BIBLIOGRAPHIE

- Mckee, R. (2009, 1 febrero). *El Guión (rustico)*. Alba.
- Seger, L. & García, C. M. L. (s. f.). *Cómo llegar a ser un guionista excelente*. Rialp.

WEBGRAPHIE

- Aucun site web n'a été consulté.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

7. ANNEXES

ANNEXE 1: Liste de films consultés

Pour la réalisation de ce travail et pour la complète compréhension du sujet, j'ai consulté une série de films. Les films en question sont les suivants, ordonnés selon le mouvement auquel ils appartiennent:

NOUVELLE VAGUE

- *Les Mauvaises Rencontres* (Alexandre Astruc, 1955)
- *Les Quatre Cents Coups* (François Truffaut, 1959).
- *A bout de souffle* (Jean-Luc Godard, 1960).
- *Hiroshima Mon Amour* (Alain Resnais, 1959).
- *L'année dernière à Marienbad* (Alain Resnais, 1961).
- *Une histoire d'eau* (Jean-Luc Godard, 1961).
- *Jules et Jim* (François Truffaut, 1962).
- *Cléo de 5 à 7* (Agnès Varda, 1962).
- *Vivre sa vie* (Jean-Luc Godard, 1962).
- *Le Genou de Claire* (Éric Rohmer, 1970).
- *Le feu follet* (Louis Malle, 1963).
- *Le Mépris* (Jean-Luc Godard).
- *Bande à part* (Jean-Luc Godard, 1964).
- *Pierrot le Fou* (Jean-Luc Godard, 1965).
- *Le Bonheur* (Agnès Varda, 1965).
- *La Collectionneuse* (Éric Rohmer, 1967).
- *L'Amour Fou* (Jacques Rivette, 1969).
- *Ma nuit chez Maud* (Éric Rohmer, 1969).
- *Out 1: Noli me Tangere* (Jacques Rivette, Suzanne Schiffman, 1971).
- *L'amour l'après-midi* (Éric Rohmer, 1972).
- *La maman et la putain* (Jean Eustache, 1973).
- *La nuit américaine* (François Truffaut, 1973).
- *La pointe courte* (Agnès Varda, 1955).
- *Le silence de la mer* (Jean-Pierre Melville, 1949).
- *Et Dieu...créa la femme* (Roger Badin, 1956).
- *Le Beau Serge* (Claude Chabrol, 1958).
- *Les cousins* (Claude Chabrol, 1959).

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

NEW HOLLYWOOD

- *Bonnie & Clyde* (Arthur Penn, 1967).
- *The Graduate* (Mike Nichols, 1967).
- *The Godfather* (Francis F. Coppola, 1972).
- *The Godfather: Part II* (Francis F. Coppola, 1974).
- *Taxi Driver* (Martin Scorsese, 1976).
- *Apocalypse Now* (Francis F. Coppola, 1979).
- *The exorcist* (William Friedkin, 1973).
- *Rosemary's Baby* (Roman Polanski, 1967).
- *Chinatown* (Roman Polanski, 1974).
- *Raging Bull* (Martin Scorsese, 1980).
- *Mean Streets* (Martin Scorsese, 1973).
- *Midnight Cowboy* (John Schlesinger, 1969).
- *Heaven's Gate* (Michael Cimino, 1980).
- *Easy Rider* (Dennis Hopper, 1969).
- *M.A.S.H.* (Robert Altman, 1971).
- *Harold and Maude* (Hal Ashby, 1971).
- *Shampoo* (Hal Ashby, 1970).
- *Targets* (Peter Bogdanovich, 1968).
- *The Last Picture Show* (Peter Bogdanovich, 1971).
- *You're a Big Boy Now* (Francis F. Coppola, 1966).
- *The Conversation* (Francis F. Coppola, 1974).
- *The French Connection* (William Friedkin, 1971).
- *THX: 1138* (George Lucas, 1973).
- *American Graffiti* (George Lucas, 1975).
- *Star Wars* (George Lucas, 1977).
- *Badlands* (Terrence Malick, 1974).
- *Days Of Heaven* (Terrence Malick, 1978).
- *Head* (Bob Rafelson, 1968).
- *Blue Collar* (Paul Schrader, 1978).
- *Boxcar Bertha* (Martin Scorsese, 1972).
- *Alice Doesn't Live Here Anymore* (Martin Scorsese, 1974).
- *New York, New York* (Martin Scorsese, 1977).
- *The Last Waltz* (Martin Scorsese, 1977).
- *Duel* (Steven Spielberg, 1971).
- *The Sugarland Express* (Steven Spielberg, 1974).
- *Jaws* (Steven Spielberg, 1975).
- *Close Encounters Of The Third Kind* (Steven Spielberg, 1977).
- *1941* (Steven Spielberg, 1979).

**ANNEXE 2: Interview à Vicent Climent, directeur de Cinemes
Albéniz de Girona , et qui a vécu pendant une période de sa vie
à Los Angeles (CATALAN À L'ORIGINAL)**

C'était un interview d'une heure (plus ou moins) sur le cinéma aux États-Unis.

Le matériau qui convient le mieux au sujet du travail a été conservé.

**1. Vous avez vécu pendant quelque temps à Los Angeles, la Mecque
du cinéma. Qu'est-ce que le cinéma signifie dans une société
comme celle-là?**

Le cinéma, c'est tout. Pas seulement dans la ville de Los Angeles, mais dans tous les États-Unis. Ils sont conscients que l'impression que le mode à de l'Amérique dérive de l'écran, et ils sont particulièrement prudents lors qu'ils réalisent un film⁵⁴. Les gens se déplacent vers une ville comme Los Angeles pour le cinéma. Tous ceux qui résident ont une connexion spéciale avec cet art, et c'est une chose très spéciale pour un cinéophile comme moi.

La chose est venue à des niveaux insoupçonnés: vous marchiez dans la rue et vous rencontriez une fille blonde vêtue d'une robe qui semblait hors de propos, et elle passait en lisant un scénario à haute voix. Lorsque vous tourniez pour prendre une autre rue, vous trouviez une fille exactement égale, aussi Blonde, avec la même robe, qui examinait le même scénario. Après voir cela, un sourire se dessinait toujours sur mon visage et je me disais à moi-même: "Tu habites dans la ville des stars!". Ou simplement, quand vous alliez travailler et vous voyez une grande foule. La plupart des fois, cette foule était une énorme production, qui était en train de se tourner dans les rues de Los Angeles. C'était tout simplement incroyable, puisque vous rencontrez des stars presque chaque jour, quelque chose d'impensable ici. Une fois, j'ai même regardé aux yeux à Jeff Bridges.

---

⁵⁴ Particulièrement s'il s'agit d'un film de studio.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

2. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemblait votre travail lorsque vous viviez à Los Angeles ? Cela avait-il quelque chose à voir avec le cinéma ?

Oui, tout mon travail était très lié avec le cinéma. Ma place était de commercial d'une petite société de production cinématographique ,et je jouais le rôle de contact entre l'Espagne et les États-Unis, surtout avec des sociétés de production espagnoles qui voulaient distribuer des matériaux dont notre entreprise avait les droits légaux. Je présentais les conditions, et je faisais un peu comme le vendeur du film: j'exposais les points positifs, je tirais des conclusions (le plupart économiques) à partir des conditions de chaque société intéressée, et je faisais beaucoup, beaucoup (*la "o"un peu plus longue*) d'appels téléphoniques tout au-long de la journée. Mais, en même temps, je continuais à travailler en tant que consultant pour les Cinemas Albènz, mais dans une position très privilégiée .Le job de consultant, c'est très simple: je faisais des recommandations des films que je croyais qu'étaient plus adéquates pour notre cinéma a Catalogne depuis les États-Unis, où les films sortaient plus tôt (il a toujours été comme ça). J'analysais les résultats des films dans le box-office, et je le communiquais à la central afin qu'ils puissent voir si cela était une bonne inversion.Presque toujours,les résultats des films en Catalogne étaient positifs, et cela montre l'importance d'avoir un envoyé à Hollywood à cette époque-l'a. Aujourd'hui, avec internet et la digitalisation des moyens de communication,ce job a disparu.

3. Avez-vous des anecdotes amusantes ou curieuses sur votre séjour aux États-Unis en tant que résident ? Une rencontre avec une star, un cas qui ne peut se produire qu'à Hollywood ?

Oui, en fait plusieurs. Mais je vais t'expliquer ce que m'a surpris le plus. .
Il était l'année 1994 (je crois), et j'habitais dans Figueroa Street, une rue centrale où était placé le *Bank Of America* et le grand *Hotel Figueroa* de Hyatt. Un jour, je me suis réveillé au matin,j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu plein de voitures arrêtées dans la rute, un événement peu commun dans cette rue spécifiquement, car le trafic était fluide et régulier.Lorsque je me suis mis mes lunettes, j'ai retourné près de la fenêtre, je l'ai ouverte et j'ai entendu un homme qui criait dans la rue (je regardais cette scène depuis le 29e étage). Je me suis habillé comme j'ai pu et j'ai couru jusqu'à l'escalier décidé à descendre et

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

comprover ce que se passait. Lorsque je suis arrivé au hall, j'ai salué le *lobby boy* avec la tête et je me suis dirigé dehors. Là-bas, sur le trottoir, un homme habillé en noir a bloqué mon chemin et, sans me donner aucune autre information, il m'a demandé de retourner dans le bâtiment duquel je venais de sortir. Mais, sans tenir compte de sa demande, je suis resté là-même, et j'ai réussi à identifier, à une distance d'environ vingt mètres, deux hommes avec des fusils: ils étaient Val Kilmer et Robert De Niro. Tout est devenu clair quand j'ai aussi vu l'homme qui criait: il était le grand Michael Mann. Après m'être dit que ça me paraissait surréaliste, j'ai demandé à l'homme en noir ce qu'ils faisaient là, et il m'a dit qu'ils étaient en train de tourner une grande production avec Robert De Niro.

Un peu plus tard, quand j'ai vu *Heat*, j'ai identifié ma rue immédiatement dans la scène du braquage du *Bank of America*. C'était la meilleure scène du film, et je pouvais presque voir mon balcon. Ces choses incroyables ne se passent qu'à Los Angeles.

4. Quelles conclusions sur la société américaine avez-vous tiré pendant votre séjour? Croyez-vous qu'elle était une société équilibrée?

Précisément équilibrée serait le dernier mot que j'utiliserais afin d'écrire la société américaine (*il rit*). Les États-Unis sont l'image vivante du capitalisme à des niveaux extrêmes. C'est le pays du monde avec le plus de vagabonds, et cela peut s'observer si on se promène dans la rue. Et c'est tellement extrême parce que peut-être, de l'autre côté de la rue, tu rencontres une star de cinéma. Et cette différence est vraiment surprenante. Moi, je connaissais des gens qui allaient aux portes des célébrités déguisés comme mendiants afin de demander de l'argent. C'est incroyable la facilité des américains pour le costume. C'est presque un art.

Et aussi le divertissement en général est une preuve de ce système hyper-capitaliste. Aux États-Unis, le divertissement est constant, il ne s'arrête jamais, on a toujours des choses à faire. Cela fait circuler d'énormes sommes d'argent, puisque les américains payent tout le temps, et partout.

Ce qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est l'extrême professionnalisme et cordialité que manifestaient la plupart des personnes avec lesquelles j'ai eu des contacts pour des questions de travail, mais, en même temps, l'ignorance dans

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

quelques aspects qu'on considère tellement basiques ici, en Europe. Par exemple, je me souviens que personne n'a pas pu me dire correctement la capitale de l'Espagne. Et oui, c'est vrai que les États-Unis sont un monde parallèle.

5. Le sujet de mon travail est l'influence de la Nouvelle Vague dans le New Hollywood (je suppose que je ne dois pas vous expliquer aucun de ces termes). Comment vous, en tant que spectateur, perceviez la réception de certains auteurs, tels que Scorsese ou Spielberg, à Hollywood? Croyez-vous qu'il s'agit d'une réaction justifiée?

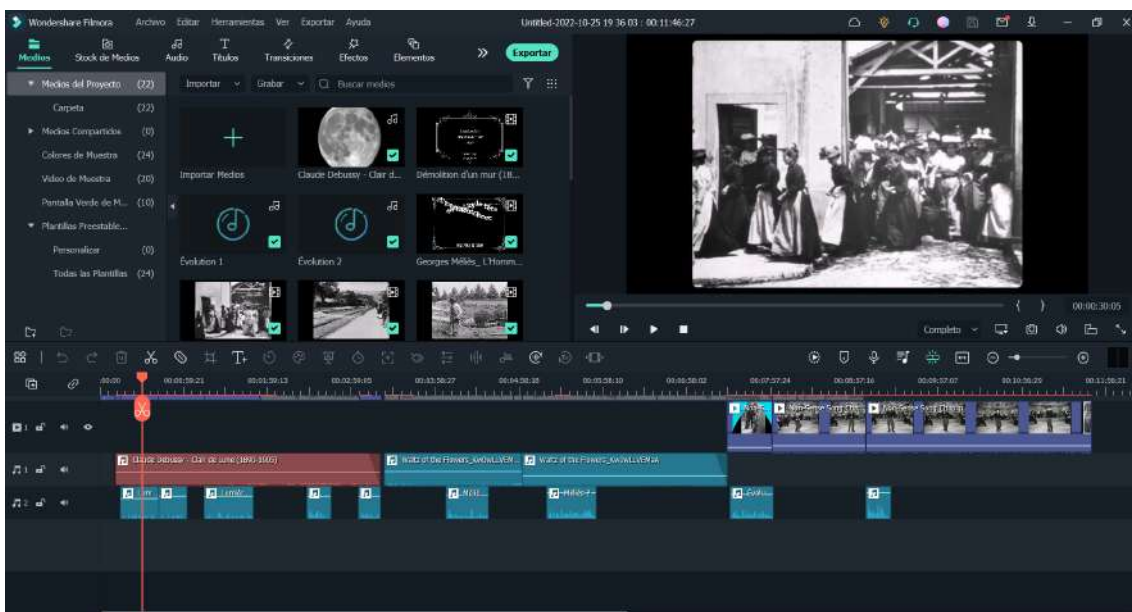
Les directeurs du New Hollywood sont très bien considérés aux États-Unis, et je crois que la justification est totale. Dans les milieux les plus cultivés, Scorsese et Bogdanovich sont peut-être les plus valorisés, mais en ce qui concerne le grand public, Spielberg est Dieu, la plus grande chose. Il éveille des sentiments très vifs dans le public américain, une folie généralisée qu'on ne verra jamais en Espagne, ou en Europe en générale. Je me souviens de quand je suis allé acheter des billets pour *Jurassic Park* (il restait encore deux semaines avant la première!) et ils étaient déjà épuisés. J'ai parcouru tous les salles de cinéma de Los Angeles, et dans toutes j'ai obtenu la même réponse: "sold out". Je me suis même déplacé jusqu'à Santa Ana, un village à environ une heure en voiture, et il n'y avait pas non plus de places libres.

Cela démontre que le cinéma est sacré là-bas.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD

ANNEXE 3: Processus pour la création de la partie pratique

1. Deux **visites au Museu del Cinema de Girona**, grâce auxquelles j'ai pu utiliser les matériaux offerts par la Col·lecció Tomàs Mallol (tels que le service de bibliothèque ou l'accès à des archives audiovisuels inédites) afin de constituer le scénario de mon vidéo documentaire et de sélectionner les matériaux audiovisuels avec lesquels je voulais travailler.
2. **Création d'un scénario**⁵⁵ qui reflète l'essence de mon travail avec les images et la musique, mais cette fois sans comparer les deux mouvements, mais en les célébrant.
3. **Recherche audiovisuelle** des matériaux sur internet (musique et vidéos).
4. Enregistrement de la **voix en off** à l'aide d'un micro professionnel.
5. Édition de la vidéo *Filmora Pro 11*.

Processus d'édition technique de la vidéo à l'aide du programme *Filmora Pro 11*.

SOURCE: Propre source

⁵⁵ Voir page 56.

L'INFLUENCE DE LA NOUVELLE VAGUE DANS LE NEW HOLLYWOOD