

Séminaire d'exploration du fonds d'archives de Jean-Pierre et Luc Dardenne à l'IMEC

Programme 2023-2024

Organisé par Yann Calvet (U. Caen), Élise Domenach (ENS Louis-Lumière), Hélène Fraïzik (U. Toulouse) et David Vasse (U. Caen).

Déposé à l'IMEC en juillet 2020, le fonds d'archives de Jean-Pierre et Luc Dardenne dédié à leur création incite à son exploration tant leur cinéma témoigne indissociablement d'une esthétique et d'une méthode affirmées, faites de persévérance, de reprises et de repentirs (comme on le dit en peinture) Ce fonds rassemble quantité de documents de travail (dossiers d'enquête, notes d'intention, versions multiples de scénarios, scénarios de films non tournés, notes de casting, photographies et contrats, etc.) qui éclairent sur l'œuvre dans son ensemble : sur la création documentaire autant que fictionnelle des Dardenne. Ce fonds d'archives très riche, classé et inventorié par l'IMEC, appelle une recherche elle-même persévérante, à la hauteur d'une pratique du cinéma farouchement personnelle conjuguant philosophie et gestes de terrain (enquête, entretiens, repérages, etc.).

Ce séminaire porté par le Laslar (Laboratoire de recherche de l'Université de Caen Normandie), le Centre d'études et de recherches comparées sur la création (ENS Lyon), le PLH (laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire de l'Université de Toulouse Jean Jaurès), la direction de la recherche de l'ENS Louis-Lumière et l'Institut Acte (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), en partenariat avec l'IMEC, et le Café des images d'Hérouville Saint-Clair vise à l'exploration collective de ce fonds. Il accueillera des présentations et discussions de travaux des chercheurs basés sur l'étude de ce fonds ou qui permettent de l'éclairer de l'extérieur. Il réunira des spécialistes du cinéma des frères Dardenne, chercheurs exerçant en France et en Belgique dans un premier temps, et des chercheurs inscrits dans des champs disciplinaires que leur cinéma questionne (philosophie, sociologie, théâtre, sciences politiques, etc.). L'exploration et la valorisation collective du fonds d'archives dans le cadre de ce séminaire constitue le socle d'un programme de recherche plus large qui comprendra colloque et publications, et s'étendra jusqu'en 2024-2025.

Les vendredis à 14h, à l'IMEC (Abbaye d'Ardennes)

<https://www.imec-archives.com/matieres-premieres/blogs/blog/seminaire-le-cinema-des-freres-dardenne>

Le séminaire se tient en hybride : à l'abbaye d'Ardennes et sur zoom. Lien de connexion sur demande.

Vendredi 22 septembre 2023, 14h

Intervention de Dominique Nasta : « Le 'pathos contrôlé' et la bande-son des films des frères Dardenne : bruits, voix, musiques, chansons »

Dominique Nasta est Professeure ordinaire en études cinématographiques à l'Université Libre de Bruxelles. Elle dirige le Master en arts du spectacle et a été Professeure invitée aux Universités de Montréal (2013), Strasbourg (2015) et Buenos Aires (2019). Elle a publié plusieurs ouvrages à titre de seul auteur ou en co-édition dont : *Meaning in Film : Relevant Structures in Soundtrack and Narrative* (1992), *Contemporary Romanian Cinema : The History of an Unexpected Miracle* (2013), *Le son en perspective : nouvelles recherches* (2004), *Le Mélodrame filmique revisité* (2014) et *La chanson dans les cinémas d'Europe et d'Amérique Latine 1960-2010* (2019). Elle a consacré de nombreux travaux à l'étude des émotions et de la musique au cinéma, aux cinémas d'Europe de l'Est, à l'esthétique des mélodrames muets, aux Européens dans le cinéma Hollywoodien ainsi qu'au cinéma d'Antonioni. Dominique Nasta a publié plusieurs articles et chapitres de dictionnaires et/ou d'ouvrages collectifs sur cinéma des frères Dardenne : elle a également dirigé plusieurs travaux de fin d'études consacrés à leur cinéma, tout en collaborant depuis plus de 25 ans avec Luc Dardenne, qui a dispensé un cours et un atelier d'écriture de scénario au sein du Master qu'elle coordonne.

Alors qu'une assez abondante littérature existe déjà autour de l'œuvre des frères Dardenne, l'étude de la bande-son de leurs films n'a été abordée que de manière périphérique, les exégèses se focalisant surtout sur les problématiques sociales empreintes d'humanisme et abordées sans concession, ainsi que sur le minimalisme radical d'une mise en scène visuelle d'une rigueur résolument bresonienne. Mais les films des Frères s'écoutent autant et parfois même de manière plus intense qu'ils ne se regardent, ils font entendre les rumeurs, les cris, les (rares) musiques et les chansons d'êtres qui vibrent avec une intensité peu commune, à la faveur de ce que nous avons défini comme étant une forme de « pathos contrôlé ».

Intervention d'Élise Domenach « Enquête, fiction et documentaire dans le cinéma des frères Dardenne. L'ancrage méthodologique des vidéos documentaires de l'ASBL Dérives »

Élise Domenach est Professeure d'études cinématographiques et directrice de la recherche à l'ENS Louis-Lumière. Elle est l'auteur de nombreuses communications depuis 2011 sur le cinéma des Dardenne (en France, en Espagne, aux États-Unis, en Roumanie, au Japon, en Chine...). Curatrice en 2014 du programme « Sur la carte de Jean-Pierre et Luc Dardenne » au Festival International du Film de Fribourg elle a publié la même année « Le paradoxe de la voix. 'Cité de paroles', silence et voix dans les vidéos documentaires et les fictions de Jean-Pierre et Luc Dardenne » (*Entrelacs* n°11, p.1-22). Elle a réalisé de nombreux entretiens avec les frères Dardenne, publié de nombreuses critiques de leurs films dans les revues *Esprit* et *Positif*, et édité des textes de Luc Dardenne dans *Entrelacs* et dans *L'Écran de nos pensées. Stanley Cavell, le cinéma et la philosophie* (ENS Éditions, 2021, dir. É. Domenach).

Le cinéma des frères Dardenne s'est installé dans le champ de la fiction depuis *La Promesse* (1996), et avant cela *Je pense à vous* (1992) et *Falsch* (1988). Leur cinéma de fiction se caractérise par un rapport très étroit au monde contemporain : à l'époque et aux espaces de vie des créateurs (la région de Seraing et les enjeux sociaux qui traversent cette région : immigration, pauvreté, démantèlement des hauts fourneaux, trafics de drogue, délinquance, radicalisation, etc.). Le travail sur le fonds d'archives de l'IMEC permet de mettre au jour une méthode d'enquête qui ancre leur cinéma dans une étude et une compréhension intime de leur société. Nous présenterons dans cette intervention quelques enseignements du fonds d'archives, en particulier concernant la manière dont cette méthode d'écriture et de réalisation fictionnelle s'ancre dans la pratique de la vidéo documentaire au sein du collectif *Dérives* à la fin des années 1970 et au début des années 1980. En nous penchant sur les films et sur les dossiers les concernant dans le fonds de l'IMEC, nous reviendrons ainsi sur les complexités de la méthode fictionnelle des Dardenne, sur la base de cette réévaluation de leur ancrage dans l'enquête documentaire, pour mieux comprendre le « protocole d'éthique documentaire » qui se dégage de leur cinéma dans son ensemble.

Vendredi 20 octobre 2023, 14h

Intervention de David Vasse : « Porter pour supporter : les sens de gravité dans le cinéma des frères Dardenne »

David Vasse est maître de conférences HDR en études cinématographiques à l'Université de Caen Normandie. Spécialiste de la critique de cinéma et du cinéma français contemporain, auteur de nombreux articles dans les *Cahiers du cinéma*, *Double jeu*, *Éclipses*, il a publié des ouvrages sur le cinéma de Catherine Breillat, de Jean-Claude Brisseau et sur la critique de cinéma à l'université.

Il est dans les films des Dardenne une image si récurrente qu'elle en devient matricielle : un personnage en porte un autre, ou bien un sac ou une bonbonne de gaz, au comble de l'effort. Arrive toujours un moment où dans sa trajectoire vers la révélation d'une prise de conscience ce personnage subit l'épreuve de sa peine sous la forme d'une charge encombrante. Chez les Dardenne, toute chose pèse d'un poids moral aussi opaque qu'inéluctable. Pour supporter une condition en proie à la dérégulation, leurs personnages se retrouvent à devoir prendre sur eux littéralement le poids de leur survie. Lourd de sens, ce poids est surtout lourd d'un réel dont il est douloureux de s'arracher sans risquer de perdre son souffle et ses espoirs. Il s'agira de voir comment le matérialisme propre aux films des Dardenne opère entre deux gravités, celle des situations et celle des choses à soulever pour essayer de les surmonter. Le film *L'Enfant* sera notre fil rouge.

Intervention de Philippe de Vita : « Le portrait dans le cinéma des frères Dardenne : regarder l'homme pour réaliser sa dignité »

Philippe De Vita est professeur certifié dans le secondaire, docteur en langue et littérature françaises et chercheur associé au laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans. Ses recherches portent sur les relations entre cinéma et littérature. En 2020, il publie un dictionnaire Jean Renoir aux éditions Champion. Il a publié un autre ouvrage consacré aux entretiens de Godard. En juin dernier, il a fait paraître une étude de *French Cancan*.

Cette communication étudiera dans le cinéma des frères Dardenne les moments de stases qui, isolant le héros, tendent vers le portrait. Ce regard plus ou moins prolongé sur le héros, sans parole, semble être un moyen pour les cinéastes d'actualiser sa dignité. Dans beaucoup de leurs films, le personnage central doit accepter que la dignité ne soit pas une conquête personnelle, mais un don accordé par autrui, c'est-à-dire par un autre personnage et/ou par la caméra capable, souvent de manière fébrile et suspendue, de se rapprocher de lui sous la forme impromptue du portrait.

Jeudi 19 octobre, 20h30, projection au Café des images (Hérouville Saint-Clair)
de *L'Enfant*, présentée par Philippe de Vita et David Vasse.

Vendredi 24 novembre 2023, 14h

Intervention d'Alain Bergala : « Archiver le présent »

Alain Bergala est essayiste, critique de cinéma, enseignant et cinéaste, auteur de nombreux articles et d'ouvrages sur Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami, Roberto Rossellini, Luis Buñuel et sur la pédagogie du cinéma.

Pour un film sur la mémoire d'un cinéma, L'Eden de *La Ciotat*, Alain Bergala a demandé aux frères Dardenne de découvrir la ville qui a été, avec Lyon, le deuxième site essentiel de la naissance du cinéma. Il a imaginé, à cette occasion, un dispositif où il mettait en rapport des plans de Louis Lumière tournés à La Ciotat et des séquences de leurs propres films. Leur confrontation improvisée à ces deux archives a suscité chez eux une réflexion vivante sur leur pensée et leur geste de cinéma dans leur rapport originel et essentiel au cinéma Lumière.

Jeudi 23 novembre, 20h30, projection au Café des images (Hérouville Saint-Clair) de *Rosetta*, présentée par Alain Bergala.

Vendredi 2 février, 14h

Intervention de Thierry Roche : « La ville de Seraing matrice de l'inspiration des frères Dardenne ? »

Thierry Roche est professeur en Études cinématographiques à Aix-Marseille Université. Anthropologue de formation il a publié chez Yellow Now plusieurs ouvrages dont *Antonioni/Ferrare, Luc et Jean Pierre Dardenne/Seraing, Wenders/Berlin*.

À quoi reconnaît-on un film des frères Dardenne ? Aux thèmes qu'ils abordent, toujours sensibles et à l'écoute des tremblements que vivent nos sociétés, notamment l'exploitation des plus faibles, à leur mise en scène, à la manière dont ils dirigent leurs acteurs qui reviennent régulièrement d'un film à l'autre ? Oui, incontestablement, mais on reconnaît aussi leurs films à leur arrière-plan, la ville de Seraing où invariablement ils situent leurs histoires. Pourquoi cette ville et, à quelques séquences près, exclusivement cette ville ? Pourquoi après réflexion leur apparaît-elle comme le bon endroit pour situer leurs histoires ? Il s'agira dans cette intervention de proposer quelques éléments de réponse.

Vendredi 15 mars 2024, 14h

Intervention de Hélène Frazik : « Anatomie du projet *Ernst Bloch ou Enquête sur le corps de Prométhée* (1984) »

Hélène Frazik est maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle est spécialiste du cinéma fantastique et travaille sur les correspondances formelles entre le cinéma, la littérature et les autres arts. Dans le cadre de ces recherches, elle a codirigé deux ouvrages, *L'Apparition dans les œuvres d'art* (PUC, 2020) et *La Nouvelle Vague à la lettre* (Recherches et travaux, 2023), actes d'un colloque organisé avec l'IMEC.

Les multiples documents d'archives disponibles à l'IMEC sur *Ernst Bloch ou Enquête sur le corps de Prométhée* (1984), film qui ne fut jamais tourné par les frères Dardenne, présentent ce projet comme un objet très singulier, assez unique dans leur œuvre. Mêlant fiction, documentaire et captation de concerts, cette œuvre consacrée à la pensée philosophique de l'auteur allemand prend, au fil des nombreuses réécritures du scénario, une forme quasiment expérimentale faite de nombreux segments *a priori* composites mais toujours en lien avec le principe d'espérance cher à Ernst Bloch et avec une forme de matérialisme propre à leur cinéma. À partir de l'étude de cette partie du fonds Dardenne, il s'agira de voir comment, au fil des retouches effectuées sur le scénario mais aussi sur la présentation de leur projet et à partir de leur travail d'enquête sur la pensée et la vie du philosophe, les deux cinéastes ont envisagé un film où la poésie devait prendre le pas sur une approche didactique de la pensée blochienne.

UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

CAFÉ DES IMAGES
CINÉMA

