

Appel à communication

Réemplois contemporains du film amateur #1

Acteurs, intentionnalités et contextes de réappropriation

Nice (Espace Magnan) – 20 et 21 octobre 2022

◀ Quelques éléments contextuels : du cinéma "en amateur"

L'histoire du cinéma « amateur » – soit l'ensemble des images tournées sans être destinées, au moment de leur conception, à une diffusion dans les circuits professionnels de l'audiovisuel – a accompagné l'histoire « officielle » du cinéma, et cela dès la fin du XIXe siècle. Les grands industriels ont d'ailleurs largement soutenu ces pratiques, proposant sur le marché des appareils de prise de vue pensés à ces fins, du Pathé-Baby en 1923 jusqu'aux téléphones portables aujourd'hui. Les films qui résultent de cette histoire sont innombrables et, contrairement aux idées reçues, d'une grande diversité en termes de formats de production, mais aussi au regard des caractéristiques sociologiques de ces « amateurs en cinéma » (Vignaux & Turquety 2016). Bien sûr, les captations des moments forts de la vie familiale occupent une place de choix dans ces productions. Cependant, les cinéastes amateurs se sont aussi adonnés à la réalisation de films d'actualité, de documentaires, de fictions (ce que les Anglo-Saxons désignent en tant que *Amateur films*, pour les distinguer des *Home Movies*) en particulier dans les nombreux clubs de cinéma ou de vidéo amateurs qui ont accompagné, techniquement et socialement, l'histoire de la production amateur, et dans lesquels les considérations esthétiques et la production de jugements tendaient à travailler des espaces de « sociabilité esthétique » (Allard 1999).

Longtemps conservés dans l'espace domestique, ces films sont, depuis quelques décennies, recueillis par les centres d'archives. En France, ce sont essentiellement les archives cinématographiques régionales qui ont pris en charge ce travail de collecte, à

partir du tournant des années 1990. Leur mission au regard des images animées amateurs consiste tout à la fois à les collecter, les indexer, mais aussi à penser leur valorisation. C'est pourquoi la plupart d'entre elles ont créé, au cours des quinze dernières années, des plateformes plus ou moins éditorialisées permettant la mise à disposition de ce patrimoine filmé au grand public.

La soudaine accessibilité de ces images, en France comme dans de nombreux pays étrangers, a suscité de nombreux travaux scientifiques, le cinéma amateur étant envisagé dans son évolution historique (Aasman 2016, Czach 2018, Nicholson 2012, Salazkina & Fibla-Guttiérrez 2020, Tepperman 2015, Zimmerman 1995), ou au contraire dans ses manifestations très contemporaines (Motrescu-Mayes & Nicholson 2019), mais aussi en tant que situation d'énonciation spécifique (Albera 2015, Odin 1999), que pratique sociale, ou que phénomène esthétique (Allard 1999, Craven 2012). Le film de famille a été tout particulièrement étudié (Avantaggiato 2010, Moran 2002, Odin 1995, Toussignant 2004, Ishizuka & Zimmermann 2008), même si de plus rares travaux s'attachent à la production fictionnelle amateur. D'autres publications encore, plus spécifiques, interrogent la portée de ces images en termes de représentations, au prisme des paysages et cultures régionaux (Ambert, Bonnardot & Cadé 2015, Génot 2003, Simoni 2019) ou d'une période historique (Bouyer & Dufresne 2003, Fibla-Gutierrez 2018, Guerin 2012, Guillamot 2020, Kattelle 2000, McNamara & Sheldon 2017, Porcile 1997).

◀ Un projet de recherche sur le réemploi du film amateur

S'appuyant sur cet environnement scientifique, le LIRCES (Laboratoire Interdisciplinaires Récits, Cultures et Société) engage un projet de recherche consacré au réemploi contemporain de ces images amateurs. En effet, nombreux sont les artistes (plasticiens, musiciens, cinéastes, vidéastes), les historiens, les archivistes, les éducateurs, etc., mais aussi des internautes et passionnés, en dehors de tout cadre professionnel, qui travaillent ces matériaux patrimoniaux pour créer de nouveaux contenus, sous la forme de films de montage (fictions, documentaires, films autobiographiques, ciné-contes, films expérimentaux, films d'artiste...), de clips vidéo, de performances musicales (ciné-concert, Vjing...) ou visuelles. La réappropriation de ces images souvent intimes répond à des finalités multiples, depuis l'expérimentation, l'exploration esthétique, le geste auto-ethnographique, jusqu'à la médiation pédagogique.

Donnant corps à l'affirmation de Dominique Païni (2013) selon laquelle « toute archive a besoin d'autre chose qu'elle-même pour être *activée*, féconde », les élaborations secondaires de films premiers amateurs participent de l'invention de formes, d'écritures, de rythmes, d'objets qui interrogent à la fois le matériau filmique et les modalités de sa médiation. Le réemploi des films d'archives n'est pas, en soi, un phénomène nouveau, et nombreux sont les travaux de recherche qui se penchent sur les fruits de ces « recyclages » (cf. la « cartographie » produite par Brenez & Chodorov 2000), qu'ils prennent la forme de *mash-up*, de *found footage*, de *remix*, de collage, de *supercut* ou d'expérimentations visuelles – « entre remix et avant-garde » (Blümlinger 2013) – dans le champ de la théorie du cinéma et/ou des nouveaux médias, comme de l'histoire du cinéma et de l'art (Habib 2006). La question du réemploi des archives de films amateurs est cependant l'objet d'une moindre considération dans les travaux existants (on relèvera toutefois les travaux suivants : Russell 1999 ; Thill 2009 ; Criqui, Suter & Dryansky 2011 ; Tenório Luna 2020), au profit de réflexions portant sur des gestes créatifs, qui

questionnent l'industrialisation des formes et des contenus, dans la droite ligne du matérialisme historique, et qui puisent donc leur matière dans des formats commerciaux, et tout particulièrement dans le cinéma hollywoodien (Elsaesser 2016, Rees 2011...). Par ailleurs, l'explosion des expérimentations engendrées par la mise à disposition des archives de cinéma amateur sur Internet constitue un contexte particulièrement stimulant pour développer des investigations dans cette direction, dès lors qu'elles modifient le rapport entretenu avec l'image d'archive amateur, mais aussi sa fonction dans les logiques archivistiques, et de ce fait dans le patrimoine filmé collectif.

◀ Réemplois contemporains du film amateur #1 : un premier colloque à Nice en octobre 2022

Le colloque, organisé à Nice (Espace Magnan) les 20 et 21 octobre 2022, a pour ambition d'interroger la multiplicité des intentionnalités qui s'entrecroisent, en fonction des contextes et des acteurs concernés, dans ce geste de réemploi : Quelles sont les catégories de professionnels qui s'adonnent, régulièrement ou ponctuellement, à ces pratiques ? Et quand ces œuvres de réemploi naissent d'une démarche non-professionnelle, quels sont les enjeux auxquels répondent ces propositions ? Quelles typologies de produits finis naissent de ces gestes et comment sont-ils valorisés ? Les réponses à ces questions viseront, sur la base d'études de cas ou d'analyses spécifiques, à fournir la matière à une première cartographie compréhensive de l'environnement et des finalités de ces créations ou exploitations secondaires de l'image amateur.

Le colloque accueillera aussi bien des universitaires et spécialistes de la question, que des professionnels, archivistes, ou artistes engagés dans des travaux de réemploi. Les communications dureront de 20 à 30 mn. Il est aussi possible de proposer des projections ou performances commentées, pour illustrer et présenter au grand public un éventail significatif de ces réappropriations contemporaines, dans une programmation en lien avec la thématique de ces deux journées de contributions et d'échanges scientifiques. Des événements seront par ailleurs organisés toute la semaine du 17 octobre dans des lieux partenaires à Nice pour faire découvrir au grand public la variété et la richesse des œuvres basées sur le réemploi du cinéma amateur.

Les propositions prendront la forme d'une présentation d'une à deux pages, et de quelques lignes bibliographiques. Elles sont attendues avant le **1er avril 2022** à l'adresse suivante : reemploi.film.amateur@laposte.net

Ce colloque est organisé par le LIRCES (Laboratoire Interdisciplinaire Récits, Cultures et Sociétés). Le LIRCES est engagé depuis sa création dans un projet scientifique inter et transdisciplinaire croisant Psychologie, Anthropologie, Ethnologie, Civilisations et Littératures, Sciences de l'information et de la communication, autour d'une thématique fédératrice qui est le récit, et plus encore, la narrativité entendue comme puissance de narration.

<https://lirc.es.univ-cotedazur.fr/>

Contacts

sophie.raimond@univ-cotedazur.fr

christel.taillibert@univ-cotedazur.fr

Bibliographie

- Aasman, Susan (2016). "The Introduction of Ciné-Kodak: 'The Long-Awaited Answer'", in Giovanna Fossati & Annie van den Oever (ed.). *Exposing the Film Apparatus: The Film Archive as a Research Laboratory*, Amsterdam: Amsterdam University Press / EYE Filmmuseum, pp.119-129.
- Albera, François. "The Amateur-Dispositive", in Albera, François & Tortajada, Maria (ed. 2015). *Cine-Dispositives: Essays in Epistemology Across Media*. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 299-318.
- Allard, Laurence (1999). « Espace public et sociabilité esthétique », *Communications*, n°68, 1999. Le cinéma en amateur (dir. Roger Odin), pp. 207-237.
- Ambert, Martine ; Bonnardot, Martin-Luc ; Cadé, Michel [et al.] (2015). *Filmer en bords de mer. Le littoral du Languedoc et du Roussillon : 40 extraits de films amateurs*. Canet-en-Roussillon : Trabucaire / Perpignan : Institut Jean Vigo.
- Avantaggiato, Luigi (2010). *Home stories: il filmino di famiglia nelle pratiche artistiche*. Roma: Bulzoni.
- Blümlinger, Christa (2013). *Cinéma de seconde main. Esthétique du remploi dans l'art du film et des nouveaux médias*. Paris : Klincksieck.
- Bouyer, René-Jean & Dufresne, David (2003). *Ils ont filmé la guerre en couleur*. Paris : Bayard.
- Brenez, Nicole & Chodorov, Pip (2000), « Cartographie du found footage », *Exploding*, hors-série : *Tom, Tom, the Piper's Son*, p. 97-109.
- Craven, Ian (2012). *Movies on home ground: explorations in amateur cinema*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Criqui, Jean-Pierre ; Suter, Batia & Dryansky, Larisa (2011). *L'image déjà là : usages de l'objet trouvé, photographie et cinéma*. Paris : Le Bal / Marseille : Images en manœuvres.
- Czach, Liz (2018). "The Sound of Amateur Film", *Film History*, Vol. 30, n°3, p. 75-102
- Elsaesser, Thomas (2016). *Film History as Media Archaeology: Tracking Digital Cinema*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Fibla-Gutierrez, Enrique (2018). "A Vernacular National Cinema: Amateur Filmmaking in Catalonia (1932–1936)", *Film History*, Vol. 30, n°1, p. 1-29.
- Génot, Pascal (2003). *La Corse au regard du film amateur : Porto-Vecchio et sa région*. Ajaccio : A. Piazzola / Porto-Vecchio : Cinémathèque.
- Guerin, Frances (2012). *Through amateur eyes: film and photography in Nazi Germany*. Minneapolis / London: University of Minnesota Press.
- Guillamot, Julie (2020). "The ambitions of Amateur film in Vichy France", in Salazkina, Masha & Fibla-Guttiérrez, Enrique (ed.). *Global Perspectives on Amateur Film Histories and Cultures*. Bloomington: Indiana University Press.
- Habib, André (2006). "Ruin, Archive and the Time of Cinema: Peter Delpeut's *Lyrisch nitraat*", *Substance*, #110, vol 35, n°2, pp. 120-139.
- Ishizuka, Karen L. & Zimmermann, Patricia R. (ed. 2008). *Mining the home movie: excavations in histories and memories*. Berkeley: University of California Press.
- Kattelle, Alan D. (2000). *Home movies: a history of the American industry, 1897-1979*. Nashua: Transition Publishing.
- McNamara, Martha J. & Sheldon, Karan (ed. 2017). *Amateur Movie Making: Aesthetics of the Everyday in New England Film, 1915–1960*. Bloomington: Indiana University Press.
- Moran, James M. (2002). *There's no place like home video*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Motrescu-Mayes, Annamaria & Nicholson, Heather Norris (2018). "Amateur Women Filmmakers as Producers of Cultural Meaning", in *British Women Amateur Filmmakers: National Memories and Global Identities*. Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 1-29.
- Nicholson, Heather Norris (2012). *Amateur Film: Meaning and Practice, 1927-77*. Manchester/New York: Manchester University Press.
- Odin, Roger (dir., 1995). *Le Film de famille. Usage privé, Usage public*. Paris : Méridiens, Klincksieck.
- Odin, Roger (1999). « La question de l'amateur », *Communications*, 68, Le cinéma en amateur, p. 47-89.
- Païni, Dominique (2013). « Cinéma : l'invention du musée » (Entretien avec André Habib), in André Habib & Michel Marie (dir.). *L'avenir de la mémoire. Patrimoine, restauration, réemploi cinématographiques*. Villeneuve d'Asq : Presses universitaires du Septentrion.
- Porcile, François (1997). « Récupération restitution : la chasse aux archives privées », *Images documentaires*, n° 28, 3e trimestre, p. 9-13.
- Rees, Al (2011). « Expanded cinema and narrative: a troubled history », in Al Rees, Duncan White, Steven Ball & David Curtis (eds.). *Expanded Cinema: Art, Performance*, Film. London: Tate Publishing, p. 12-21.
- Russell, Catherine (1999). "Autoethnography: Journeys of the Self", in *Experimental Ethnography: The Work of Film in the Age of Video*. Durham: Duke University Press, p. 275-314.
- Salazkina, Masha & Fibla-Gutiérrez, Enrique (ed., 2020). *Global Perspectives on Amateur Film Histories and Cultures*. Bloomington: Indiana University Press.
- Simoni, Paolo (2019). "Memoryscapes: Mapping Urban Space through Amateur Film", in Rosàrio, Filipa & Villarmeà Alvarez, Ivàn (ed). *New approaches to cinematic space*. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, p. 13-26.
- Tenório Luna, Sabrina. "Found Footage e Home Movies: arquivos e uso de imagens pré-existentes no documentário", *Cambiassu*, Vol. 15, n°25, janv/jun 2020, p. 151-166.
- Tepperman, Charles (2015). *Amateur Cinema: The Rise of North American Moviemaking, 1923-1960*. Berkeley: University of California Press.
- Thill, Viviane (ed. 2009). *Private eyes and the public gaze: The manipulation and valorisation of amateur images*. Trier (Allemagne): Kliomedia.
- Toussignant, Nathalie (dir. 2004). *Le film de famille*, Bruxelles : Publications des facultés universitaires Saint-Louis.
- Turquety, Benoît ; Vignaux, Valérie (2017). *L'amateur en cinéma, un autre paradigme*. Paris : AFRHC, 2017.
- Zimmermann, Patricia Rodden (1995). *Real families: a social history of amateur film*. Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press.