

L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE : PORTRAIT D'UNE FILIERE

- Analyse sectorielle d'un maillon de la chaîne cinéma
- étude des enjeux et des stratégies liées aux multiplexes
 - les cartes d'abonnement
 - descriptif des aides publiques
 - les salles : lieu de construction identitaire
 - la cinéphilie
 - histoire du mouvement des ciné-clubs
 - les débuts de l'exploitation au temps du cinéma muet
 - les salles de cinéma dans les années vingt
- le passage du muet au parlant et ses effets sur l'exploitation : une histoire sociale
 - les salles de cinéma dans les années soixante et la Nouvelle Vague
 - les salles durant les années 80 et la recherche de nouveaux publics
 - géographie de la distribution et de l'exploitation
 - Le film et son public : un fait social
- la question du public : l'oubliée des recherches sur le cinéma

Il nous manque une histoire des publics [...].

Le film ne s'analyse pas in vitro.

Toute lecture d'un film est celle d'un public déterminé, et prioritairement celle du public à qui le film était d'abord destiné. Le film n'est pas un en-soi.

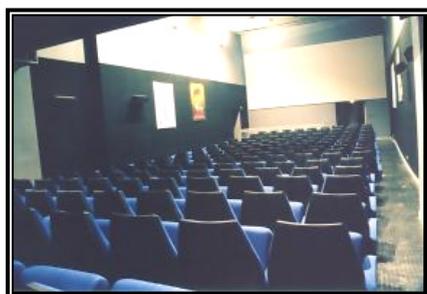
Il n'existe que projeté, et ne prend sens que dans la relation qui s'établit entre les images et les sons d'une part, et le ou, plus souvent, les spectateurs qui le reçoivent.

L'historien qui veut comprendre doit faire un détour nécessaire par une approche du public.

Jean-Pierre Jeancolas

(Histoire du cinéma, nouvelles approches)

DESCRIPTIF DU COURS

ETUDIANTS CONCERNES

Ce cours est destiné aux étudiants en licence Arts du spectacle, mention études cinématographiques et audiovisuelles de l'Université de Metz.

LIEU ET HORAIRES

Le cours a lieu le mercredi lundi de 15 heures à 18 heures, en salle A 214, à l'Université de Metz,

OBJECTIFS

Ce cours a pour objectif la connaissance de la filière de l'exploitation cinématographique et les enjeux en présence :

- ☞ la cinéphilie,
- ☞ les conditions de réception du film
- ☞ la question de la diffusion collective dans la valeur symbolique attribuée au film
- ☞ le rôle des salles dans la remontée des recettes du CNC
- ☞ la naissance « légale » du film lorsque le film rencontre un public

BIBLIOGRAPHIE RECOMMANDEE

- CNC info, n°281, septembre 2001, n° spécial « la géographie du cinéma »
CRETON, Laurent, *Le cinéma et l'argent*, Paris, Nathan, 2000 (chapitre « économie des multiplexes »)
DARRE, Yann, *Histoire sociale du cinéma français*, Paris, La découverte, 2000.
FOREST, Claude, *Economies contemporaines du cinéma en Europe*, CNRS Editions, octobre 2001
FOREST, Claude, *Les dernières séances : cent ans d'exploitation des salles de cinéma*, Paris, CNRS, 1995.
GAUTHIER, Christophe, *La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929*, Paris, AFRHC Editions/Ecole de Chartres, 1999
GUY, Jean-Michel, *La culture cinématographique des français*, Paris, La documentation française, 2000
PREDAL, René, *50 ans de cinéma français*, Paris, Nathan 1995.
Réseaux (revue), n° 99 « cinéma et réception », Paris, Hermès science publications, 2000

PROGRAMME

1ère séance : les salles de cinéma au temps du muet

- présentation des étudiants/professeur
- présentation du programme annuel + bibliographie
- l'exploitation : une filière intégrée
- le muet : premières projections, premières salles fixes.....
- état des lieux des recherches sur le sujet.....

2ème séance : Europe-Hollywood : l'industrialisation du spectacle cinématographique

- la construction des « majors »
- géographie des salles américaines et les stratégies économiques
- l'exploitation à Paris au lendemain de la première guerre mondiale
- les échanges Europe-Hollywood

3ème séance : légitimer le cinéma : les ciné-clubs des années 30

- Paris : publications, manifestes et expositions
- premières tentatives de classement qualitatif du cinéma (censure et hiérarchisation)
- l'âge d'or des ciné-clubs
- premières tentatives de construction d'une histoire du cinéma
- portraits de critiques cinéphiles (Delluc, Moussinac, Vuillermoz)
- contestation et contre-culture
- les intellectuels et le cinéma : surréalisme, dadaïsme, snobisme

**4ème séance : géographie des salles parisiennes dans les années 50 et 60 :
la Nouvelle Vague et son public**

- la politique des auteurs
- le rôle de la critique dans la construction du mouvement
- tentative de définition du public « NV »
- les salles : analyse de l'accueil des films de la Nouvelle Vague :
un « succès de malentendu » ?
- le poids joué par les salles du réseau Art & Essai.....
- le rôle de l'Etat
- la cinéphilie portée à son paroxysme : la tendance « Mac
Mahon »

**5ème séance : cinéma et réception : théories actuelles et nouvelles
avancées**

- La salle : lieu de rencontre entre le film et son spectateur
- le film, un fait social
- analyse du film : la question du public
- cinéma et nouvelles technologies : la cinéphilie via Internet.....
- l'histoire du(des) public(s) : l'élément d'une histoire culturelle ?...
- approche épistémologique

6ème séance : nouvelles données de l'exploitation française

- économies des salles dans les années 80-90
- le marketing intra-muros, la publicité des salles de cinéma
- les salles et l'effort d'accueil et de confort (technique, sonore...).....
- enjeux des cartes d'abonnement
- la cinéma à la télévision
- les multiplexes : définition et géographie
- intervention d'Hélène LAURICHESSE (PAST, Laboratoire de Recherche en
Audiovisuel, Université Toulouse II).....

7ème séance : la culture cinématographique des français

- la fin des salles de cinéma
- une culture cinématographique née à la télévision
- la cinéphilie : une nouvelle érudition.....
- le rôle des revues dans la valeur symbolique du film
- enquêtes qualitatives.....
- l'importance de données sur la culture du public
- le rôle des revues.....