

Parodie et pastiche :

Le second degré cinématographique
ou « hypercinéma »

Rires et sourires

Qu'est ce que le second degré cinématographique ?

High Anxiety (Le grand frisson), Mel Brooks,
1977

*Imitation ludique et satirique d'un mythe : A.
Hitchcock*

personnage principal interprété par Mel Brooks :

Richard **Harpo** Thorndyke

***High Anxiety* (M. Brooks, 1977) (1)**

Transformation de scènes canoniques, présentes dans la mémoire collective, sur un mode ludique :

Mel Brooks PARODIE ces scènes

Pour autant, *High Anxiety* est il une œuvre parodique ?

High Anxiety (M. Brooks, 1977) (2)

High Anxiety fait référence à **un ensemble de films** hitchcockiens, dont il **imite** de manière ludique certains éléments, **un style** :

- Scénario
- Principe d'une bande son dramatique (ou du silence), qui renforce le suspense
- Personnages types : le héros « tiré à quatre épingles », l'onomastique, « la blonde hitchcockienne »
- Le cadrage et les mouvements de caméra à effet « dramatique »

**CE FILM EST UN PASTICHE : IMITATION LUDIQUE D'UN
CORPUS PLURIEL**

High Anxiety (M. Brooks, 1977) (3)

Mise en abyme et distanciation : rompre l'illusion, un procédé récurrent du second degré cinématographique

L'imitation ludique tend ici vers la **satire**

HIGH ANXIETY CONTIENT L'ESSENTIEL DES
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SECOND DEGRÉ
CINÉMATOGRAPHIQUE DANS SA DIMENSION
LUDIQUE ET SATIRIQUE

Terminologie (1) : la transformation

Gérard Genette, *Palimpsestes* (1982)

Œuvre de départ : hypofilm ou hypotexte

**TRANSFORMATION
LUDIQUE**

PARODIE

**TRANSFORMATION
SATIRIQUE**

(TRAVESTISSEMENT)

**TRANSFORMATION
SÉRIEUSE
(TRANSPOSITION)**

**au cinéma =
LE REMAKE**

HYPERFILMS

Terminologie (2)

PARODIE

Transformation d'une œuvre singulière

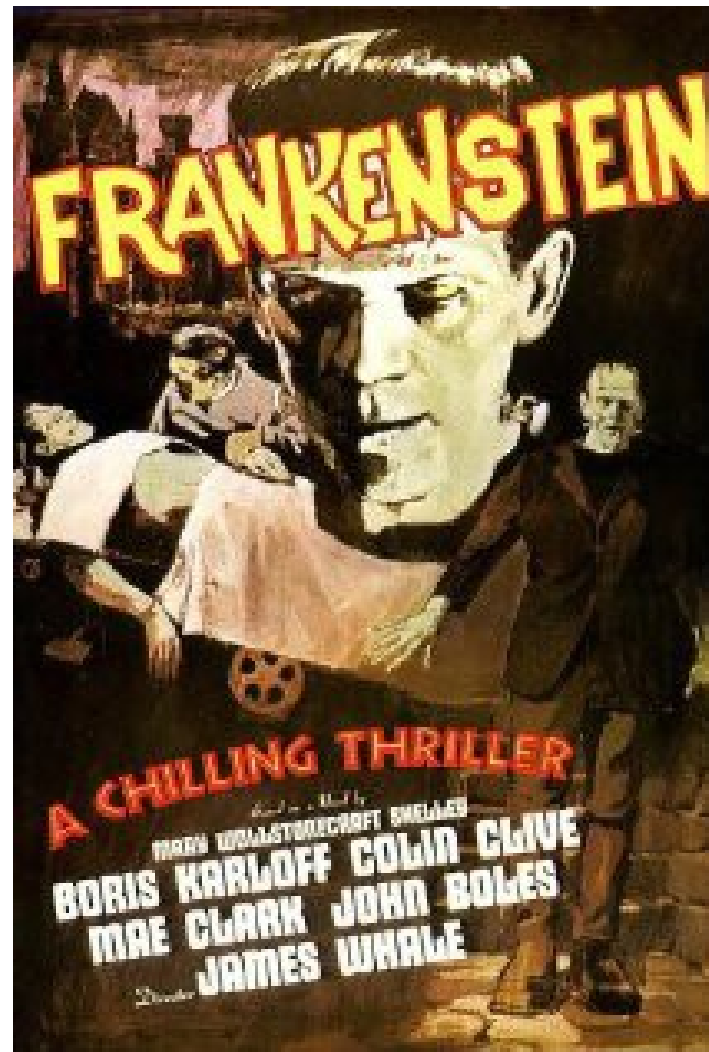
- Cinématographique ou autre (transfert de support)

Transformation d'éléments variables

- Scénario, avec optique de changement de tonalité
- Transformation spécificités cadrage/montage, bande-son (effets accentués)
- Jeu d'acteur (spécifique, dans LE film source)

Totale (parodie œuvre précise) ou partielle (parodie scène(s) d'une œuvre précise)

Affiche originale Frankenstein (1931)

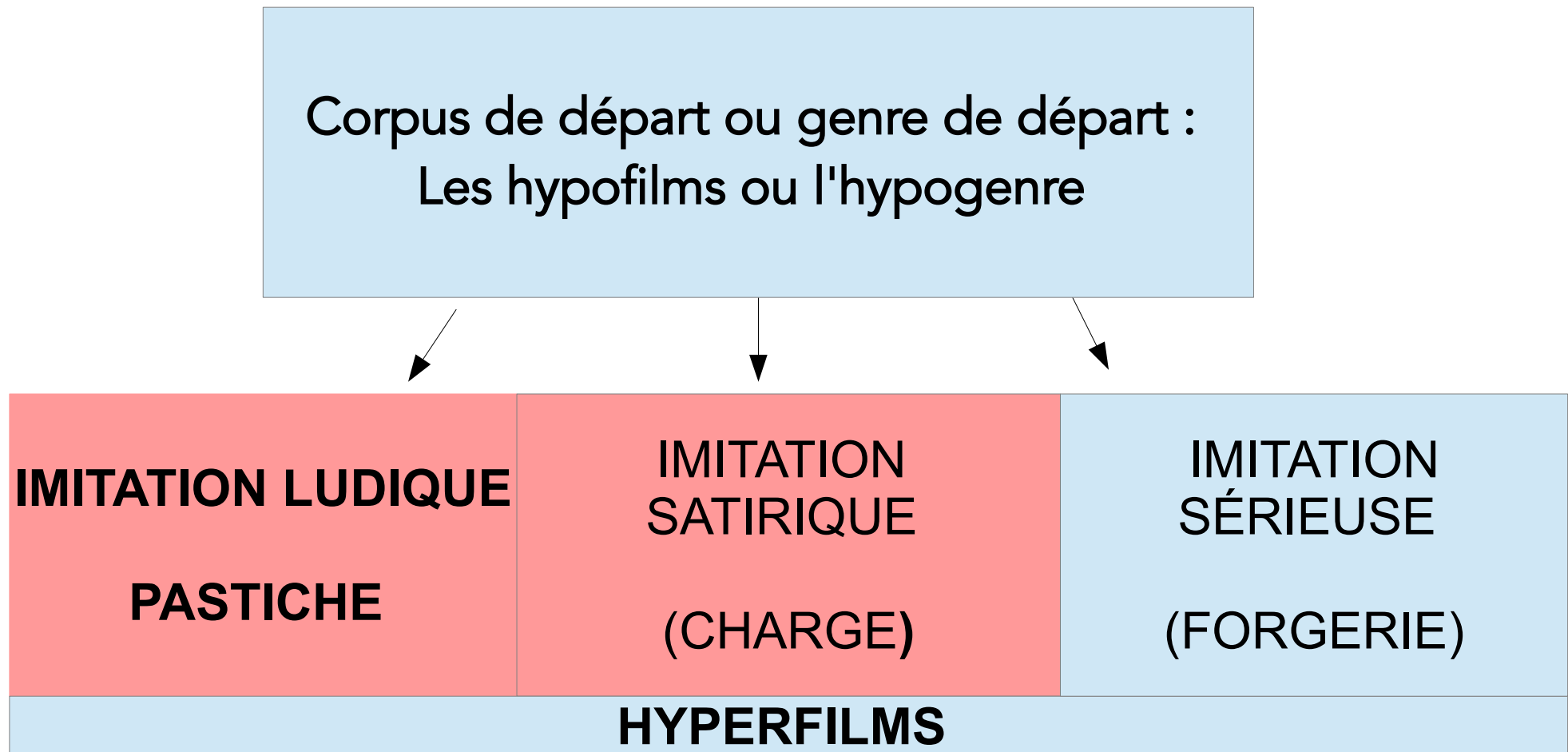

Affiche parodie : *Frankenstein Junior* (Mel Brooks, 1974)

Terminologie (3) : L'imitation

Gérard Genette, *Palimpsestes* (1982)

Terminologie (4)

PASTICHE

- **Imitation d'un corpus pluriel :**
  - **genre(s) :** Films noirs, westerns, espionnage, horreur : les genres « marqués » et populaires
  - **Série, école**
  - **Style :** auteur (M. Brooks avec Hitchcock) **et personnages types** (le « héros de film noir, de western, de film hitckokiens...)

En pratique très souvent ...

HYPERFILM (« pastiche », ou non)
contient :

ENCLAVES PARODIQUES
D'OEUVRES PRECISES (HYPOFILMS)

EFFETS « PLAISIR », EFFETS SATIRIQUES ET EFFETS RÉFLEXIFS

La comédie italienne rencontre le film noir : *Le pigeon*, M. Monicelli, 1958

- **L'hypoggenre** : le film noir, le film de « casse »
- **Les hypofilms** :
  - *The Asphalt Jungle (Quand la ville dort)* (J. Huston, 1950) ;
  - *Du rififi chez les hommes* (J. Dassin, 1955)
Deux source fertiles : objet d'imitation sérieuse (J.P. Melville, J. Jarmusch) et d'imitation ludique

***Le pigeon* : pastiche, parodie & satire, un second degré foisonnant**

Pastiche d'un genre : de l'imitation ludique à la satire sociale

- Transformer la condition tragique de l'anti-héros de film noir en condition burlesque
- Mais un outil de réflexion fécond : l'inscription dans un tissu social (néo)réaliste

La parodie à l'oeuvre : la scène de casse

- Parodie du « casse » de « Du rififi... »

Lorsque l'hyperfilm est à son tour source d'inspiration parodique :

Small time crooks (W. Allen, 2000)

Evolution de la parodie et du pastiche : les contemporains

- L'accumulation des références : un patchwork démocratique
- La neutralisation progressive du pastiche ? (une visée ludique redessinée)
- La leçon de cinéma :
  - Le lissage référentiel : réhabiliter des genres « secondaires » & affirmer une cinéphilie personnelle

Le spectateur et l'hypercinéma

- **RECONNAISSANCE RÉFÉRENTIELLE**
  - Connaissance de l'ensemble des références hypofilmiques : la satisfaction du spécialiste
  - Connaissance partielle : la culture populaire
  - Méconnaissance : disparition de l'hypocinéma (l'hypercinéma devient 1er degré)
- **LORSQUE L'HYPERCINEMA DEVIENT AUSSI UNE RÉFÉRENCE DU GENRE**
  - Le cas du western italien (... et de « Scary movie »)
- **LORSQUE L'HYPERFILM ANTICIPE L'HYPOFILM**
  - le pastiche devient une parodie plus ancienne que sa cible

Bibliographie minimale

- Genette, Gérard : *Palimpsestes, La littérature au second degré* (Seuil, 1982)
- Sorin, Cécile : *Pratiques de la parodie et du pastiche au cinéma* (L'Harmattan, 2010)
- Sauvage, Célia : *Critiquer Quentin Tarantino et-il raisonnable?* (Vrin « philosophie et cinéma », 2013)