

FRANÇAIS

Fiche du professeur

Parcours de découverte

NIVEAUX	Collège Lycée général et technologique Lycée professionnel
MATIÈRES	Français Arts Plastiques Arts Appliqués Enseignement d'Histoire des Arts
SUPPORT	Carnet de visite de l'exposition

Repères ¹ :

LA COLLECTION AZAÏS :

Les 22 affiches exposées proviennent d'un fond en comportant 184. Elles sont l'oeuvre d'un seul et même artiste : André Azaïs (1918-1989). Il les réalisa entre 1965 et 1973 pour le compte du cinéma Le Royal. Ces affiches de grand format (5 m sur 2 en moyenne) étaient destinées à animer la façade du cinéma. Ce dernier ferma ses portes en 1977. Il était situé rue d'Alsace-Lorraine, une artère très passante du centre-ville de Toulouse. Les affiches ont été retrouvées dans un très bon état de conservation, dans les locaux du Royal, lorsque celui-ci dût être vidé de son contenu après sa fermeture. De cette collection unique en France, et sans doute en Europe, 22 affiches sont présentées dans l'exposition. Elles sont le reflet des films que l'on voyait au cinéma dans les années 1960 et 1970.

UNE COLLECTION ÉTROITEMENT LIÉE AU CINÉMA LE ROYAL :

184, ce nombre est énorme pour une collection de productions d'un seul artiste. Mais ces affiches ne sont pas tout à fait représentatives de l'oeuvre d'Azaïs. On estime qu'il en réalisa plus de 8000 en 35 ans de carrière. Il travaillait pour 6 cinémas de la ville, et chaque semaine il devait imaginer et concevoir une affiche pour chacun d'eux, simultanément. Le Royal était une salle indépendante qui n'appartenait pas aux circuits des grands distributeurs. Les films diffusés ne créaient pas l'évènement au moment de leur projection par ce cinéma, la plupart avaient déjà été programmés dans les salles dites de « 1ère diffusion ». Le Royal proposait beaucoup de films de genre, relevant du policier, de l'espionnage, du fantastique, du western, et de l'érotique. Ces deux derniers sont les plus représentés dans cette collection.

DE L'ART ÉPHÉMÈRE :

Images de publicité, populaires et spectaculaires destinées à être accrochées et vues dans la rue, ces affiches avaient une courte durée de vie. Un seul exemplaire par film était réalisé et n'était gardé que le temps de la programmation du film. Azaïs lui-même ne chercha jamais à conserver ses productions. À Toulouse, il partageait ce marché avec un autre artiste : Jean Laffont. À cette période, ils n'étaient donc que deux à réaliser des affiches de façade. Il en était tout autre dans une ville comme Paris. Ces ateliers étaient nombreux et employaient plusieurs dizaines de personnes.

LE TRAVAIL D'AZAÏS :

Son atelier était situé au centre-ville, rue Saint-Jérôme, une perpendiculaire de la rue d'Alsace-Lorraine. Il s'agissait d'une entreprise familiale. Il fit l'apprentissage de ce métier avec son père, dont il prit la succession en 1945. André Azaïs travaillait à partir des documents publicitaires que les distributeurs mettaient à disposition des exploitants de salles de cinéma (affiches, photographies de promotion, manuel de publicité, etc.). Il sélectionnait dans ces documents les éléments marqueurs de l'identité du film (personnage, scène, lettrage...). Il variait les compositions pour ne pas lasser le public. Néanmoins, une ordonnance type se dégage de l'ensemble. Un portrait ou un buste est positionné à l'extrémité gauche ou droite, un décor ou une scène se déploie sur le reste de la surface à l'arrière plan, laissant de l'espace pour l'insertion du titre et des noms des acteurs. Azaïs avait fréquemment recours au collage : une partie de l'affiche fournie par le distributeur était découpée et collée (souvent le personnage principal) élément à partir duquel il développait le décor.

¹ D'après l'ouvrage suivant (édité à l'occasion de l'exposition) :

Du cinéma plein les yeux, affiches de façade peintes par André Azaïs,
sous la direction de Natacha Laurent, Nouvelles Éditions Loubatières et La Cinémathèque
de Toulouse, 2013.

Quelques pistes pour répondre aux questions :

Parcours 1 : personnage et héros

1) Choisissez une affiche d'Azaïs. Montrez comment celle-ci accroche le regard du passant (étudiez la composition, les couleurs, le graphisme).

Au préalable, il est nécessaire de faire remarquer aux élèves le format « fresque » de l'affiche, dû à la destination de celle-ci, devant s'intégrer à la façade du cinéma. Dans les composantes de l'affiche, on peut faire une distinction entre les écritures et le dessin.

Éléments à relever :

- Lettrages : formes, dimensions, couleurs et sa mise en scène (horizontalité, mouvement donné, insertion dans un cadre, incrustation, surlignage par un bandeau de couleur), contenu (titre, nom des acteurs principaux, nom du réalisateur, commentaires à vocation publicitaire, indications techniques, indications légales (« interdit au moins de 18 ans »)).
- Personnages et scènes figurées : le(s) personnage(s) vedette(s) (et une fois le réalisateur-vedette), éléments de décors associés à l'univers de la fiction et/ou un objet emblématique, vivacité des couleurs (une palette qui recourt souvent au rouge, très visible) ; la composition, un équilibre entre la figuration du ou des personnages et les écritures ; le personnage : en général en plan rapproché, en gros plan ou en buste, seul ou en duo, déporté(s) à droite ou à gauche de l'affiche, personnage collectif au centre de l'affiche.

2) Chaque affiche présente le héros du film. Montrez comment son identité est construite (nom du héros, de l'acteur, cadrage, couleurs, accessoires...).

Rappeler qu'un des ressorts du cinéma populaire est la tête d'affiche, la vedette. Sa figuration est donc un élément essentiel du dispositif d'accroche, elle sert aussi d'ouverture à l'univers de la fiction. On peut distinguer :

- La vedette : le personnage réel (reconnaissance du visage de l'acteur ou d'une silhouette, un type de rôle, la mention du nom).
- Le personnage : le personnage de la fiction (statut de héros isolé, duo, héros collectif, attribution d'un nom, d'un surnom, ou désignation sous forme périphrastique, caractérisation par le portrait physique et le portrait en action, représentation figurative, symbolique de la couleur et de la forme des lettres et des objets associés).

Parcours 2 : héros et imaginaire

1) Expliquez pourquoi sur les affiches le héros est mis en avant. A contrario, expliquez pourquoi il est absent de certaines d'entre elles.

Rappeler dans le dispositif cinématographique le rôle d'accroche du personnage-tête d'affiche. Définir l'histoire comme une suite d'actions prises en charge par des personnages (rôle essentiel du personnage dans le dispositif fictionnel) :

- Les différentes fonctions de la figuration du personnage : fonction référentielle (construction d'une identité par la visualisation et sa dénomination), narrative (indication sur l'univers de la fiction), symbolique (support des valeurs de la fiction), esthétique (indications sur le genre et l'esthétique du film).

- Le « personnage ouvert », investi par l'imaginaire du spectateur, suscite un horizon d'attente (western, espionnage, conte, film de guerre...) en mobilisant des scénarii déjà connus (suspens, action, amour, héroïsme...), des émotions déjà ressenties (peur, rire, larmes ...), toute une cinémathèque intérieure.

Noter l'absence du personnage pour le film *Marcher ou mourir*, qui à cause de ce régime habituel du personnage fait d'autant plus sens : foule anonyme et indistincte (renforcée par les infinitifs, mode de l'impersonnel du titre du film) du « soldat inconnu », ou d'une héroïsation impossible, d'un massacre annoncé.

2) Observez les documents dont disposait Azaïs pour créer les affiches de *La Conquête de l'Ouest*, *Un Homme à abattre*, *2001 L'Odyssée de l'espace*. Relevez les éléments qu'il retient pour susciter l'imaginaire. Expliquez ses choix.

Observez par exemple la création de l'affiche de *2001, l'Odyssée de l'espace* : association du collage et du dessin :

- Découpage du vaisseau spatial de l'affiche originale du film (format 120 x 160 cm) et collage sur son propre support papier (format 491 x 230 cm).

- Peinture, pour compléter cette affiche gigantesque, d'un très grand portrait d'astronaute tiré d'une photo de promotion du film.

- Concernant le lettrage, reprise du type de caractère utilisé dans l'affiche originale dans un souci d'harmonie stylistique. Rappelons que dans le hall du cinéma se trouvent exposées des affiches imprimées du film et des photographies placées en vitrines (nécessité de respecter le graphisme du matériel promotionnel).

Parcours 3 : imaginaire, goût d'une époque et rapport au monde

1) Repérez les moyens matériels grâce auxquels le cinéma fait sa publicité dans la ville. Qu'en pensez-vous ?

Rappeler que l'image dans la ville participe de la modernité des espaces urbains (cf Apollinaire saluant l'« Esprit nouveau » par ces mots : « Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut / Voilà la poésie de ce matin » *Zone*, 1913). Localiser les emplacements des affiches (les façades et les halls d'accueil des salles de cinéma, palissades, espaces publicitaires, véhicules, animaux...).

Noter la grande variété des supports utilisés par les distributeurs pour attirer le regard, frapper les esprits, et donner à voir en quelques traits les caractéristiques des personnages et/ou les principaux enjeux narratifs. Objectif : attiser la curiosité du spectateur et l'amener à entrer dans la salle de cinéma.

2) Quelle affiche d'Azaïs avez-vous préféré ? Pourquoi ?

Les élèves font part d'un point de vue personnel, analysent et argumentent leur choix.

3) Selon vous, est-ce que ce type d'affiche aurait sa place dans l'espace urbain aujourd'hui ? Pourquoi ?

On en vient à évoquer les progrès techniques (procédés offset, production d'affiches en grandes séries, standardisation des formats à la demande des distributeurs du film, etc.) qui ont conduit à la disparition des affiches peintes à la main, devenues un marqueur d'une époque révolue.

Au retour en classe :

Les 22 affiches de l'exposition (reproduites dans les dernières pages de ce dossier) peuvent être projetées pour permettre une mise en commun des réponses apportées aux questions.

LES AFFICHES DE L'EXPOSITION

