

Sur les traces des archives

Sônia Maria Oliveira da Silva¹

Compte-rendu d'Alain Resnais, les coulisses de la création de l'historien, généticien et critique de
cinéma français François Thomas²

*ALAIN RESNAIS, LES COULISSES DE LA CREATION*³ est le deuxième ouvrage de François Thomas sur la genèse des films de ce réalisateur, nom de référence de la cinématographie française contemporaine. Donnant suite à *L'Atelier d'Alain Resnais*⁴, son ouvrage précédent, Thomas redonne la parole aux collaborateurs de Resnais qui lui permettent de repartir de *No smoking et Smoking*⁵ pour aller jusqu'au bout de l'œuvre, y compris le projet *Arrivals & Departures*⁶ interrompu par la mort du cinéaste en 2014. L'ouvrage livre les coulisses du processus de création d'un metteur en scène toujours soucieux du détail dans la préparation de ses films, mais suffisamment inséré dans notre temps, prêt à accueillir le logiciel de montage Avid ou le synthétiseur numérique Synclavier, comme nous le révèlent le monteur Hervé de Luze et le compositeur Mark Snow.

Dans ces 512 pages, on accompagne les réflexions de seize interviewés sur leurs savoir-faire. En donnant la parole aux autres, le généticien cherche non seulement à rendre compte du processus de Resnais, mais aussi à mieux faire connaître la création de ses collaborateurs émérites. On en apprend davantage, par exemple, sur la méthode utilisée par Sabine Azéma pour entamer la construction d'un personnage, en s'appuyant tout d'abord sur des aspects concrets comme les costumes, les chaussures, les couleurs et même le parfum qui correspondent au rôle. On en connaît plus sur le rapport – toujours à l'écoute – de Resnais à ses techniciens, sur la minutie avec laquelle il prépare ses tournages, sur sa façon inaltérable de mettre en place la collaboration, un travail en réseau où le mot *interaction* prend tout son sens.

Habitué des plateaux de Resnais depuis la fin des années 1980, Thomas croise l'expérience de son immersion dans le quotidien des tournages avec le point de vue des collaborateurs. Il offre ainsi au lecteur un panorama aussi complet que possible d'un mode de création cinématographique où la figure du réalisateur n'efface pas – au contraire, met en valeur – son aspect d'art collectif.

¹ Grupo de Pesquisa Cinema e Comunicação UFSCar. Contato: soniaoliveir@yahoo.fr

² François Thomas, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle et collaborateur de la revue *Positif*, anime avec Daniel Ferrer le séminaire « Genèses cinématographiques » à l'ENS de la rue d'Ulm. Il est l'auteur de *L'Atelier d'Alain Resnais* (Flammarion, 1989) et d'*Alain Resnais, les coulisses de la création* (Armand Colin, 2016). Il a également cosigné avec Jean-Pierre Berthomé *Citizen Kane* (Flammarion, 1992) et *Orson Welles au travail* (Cahiers du cinéma, 2006) et codirigé des ouvrages collectifs sur les courts métrages français des années 1945-1968 et sur la notion de *director's cut*.

³ THOMAS, François. *Alain Resnais, les coulisses de la création*. Paris: Armand Colin, 2016.

⁴ THOMAS, François. *L'Atelier d'Alain Resnais*. Paris: Flammarion, 1989.

⁵ *NO smoking et Smoking*. Alain Resnais, France, 1993.

⁶ *ARRIVALS & Departures*. Alain Resnais, France. (film inachevé).

Cet ouvrage révèle aussi que, pour certains films, Resnais s'est permis le lâcher-prise concernant le découpage technique préparé en détail et distribué aux comédiens et certains techniciens. Dans *No smoking* et *Smoking* et dans *On connaît la chanson*⁷, le réalisateur a créé le découpage de la majorité des scènes à la veille des répétitions voire pendant celles-ci sans les formaliser dans un document complet. Cela s'est reproduit avec certaines scènes de *Pas sur la bouche*⁸. À l'inverse, pour *Cœurs*⁹, Resnais et son premier assistant ont établi un découpage minutieux, mais sans le communiquer à l'équipe.

Pour les films suivants, adaptés d'une pièce ou d'un roman, Resnais et son coadaptateur Laurent Herbiet ont sauté l'étape du scénario: ils ont écrit directement un découpage technique. Le "rêve implicite de Resnais"¹⁰, explique l'auteur, était que la précision du découpage évite au maximum la suppression de plans au montage. Il serait pour autant inexact d'en déduire que l'invention et la créativité des comédiens et techniciens seraient bannies du tournage. C'est ce que révèle notamment le chef opérateur Éric Gautier, qui souligne le côté intuitif et la faculté d'adaptation du réalisateur. L'ouverture d'esprit et l'espace accordé aux collaborateurs sont confirmés par Azéma: Resnais ne voyait pas ses acteurs comme des interprètes, mais comme des créateurs.

Dans cette galerie d'artistes et comédiens "resnaisiens", le livre souligne une collaboration spéciale, celle du décorateur Jacques Saulnier. Alors que la plupart des collaborateurs ont rejoint l'équipe dans les années 1990 et 2000, Saulnier – à l'instar de la scripte Sylvette Baudrot, interrogée dans l'ouvrage précédent de Thomas – y est entré dès les premiers longs métrages du réalisateur: "Baudrot et Saulnier ont formé le socle historique de l'atelier et lui ont donné son sentiment de continuité."¹¹

Cette vue d'ensemble livrée par les collaborateurs permet au généticien de s'approprier des questions générales qui ont entouré la création des films. Cette écoute permettrait également que certaines questions se soient posées (si la genèse a été conflictuelle ou non, ou les raisons qui ont entraîné le remplacement d'un technicien, par exemple), déclenchant ainsi un autre processus d'investigation, celui de la consultation des documents d'archives.

Pour Thomas, néanmoins, toutes les sources sont légitimes, le plus important étant de les recouper les unes avec les autres. Si, d'un côté, on relativise la primauté des documents d'archives, de l'autre on gagne un bon outil pour replacer au besoin, voire corriger, les données trouvées dans ces documents qui, isolées, pourraient conduire à des erreurs.

Thomas, également spécialiste de l'œuvre d'Orson Welles, cherche à offrir à ses lecteurs un spectre le plus complet possible de la genèse des films qui font l'objet de ses travaux. Pour lui, les questions préalables peuvent, certes, exister, mais rien ne vaut le contrôle fait sur les documents d'archives. Prônant une vision assez rigoureuse de l'analyse filmique, démarche qui, pour lui, doit avancer côte à côte avec les données historiques dans un intime rapport de complémentarité, à l'exception des études placées entièrement dans l'immanence.

⁷ *ON connaît la chanson*. Alain Resnais, France, 1997.

⁸ *PAS sur la bouche*. Alain Resnais, France, 2003

⁹ *CŒURS*. Alain Resnais, France, 2006.

¹⁰ THOMAS, François, *Idem*, p. 19.

¹¹ *Ibidem*, p. 20.

Inscrit dans une lignée de la critique inaugurée par François Truffaut et Jacques Rivette dans ces célèbres entretiens au magnétophone aux *Cahiers du cinéma*, Thomas inclut dans sa pratique un corps-à-corps avec des plans de travail, des plans de décor et des partitions musicales, par exemple, un savoir-faire qui “ne s’improvise pas”, dira-t-il. Le généticien aboutit à réinaugurer une forme traditionnelle de critique cinématographique, celle fondée sur la cinéphilie, une qualité qui s’avère fort souhaitable chez tous ceux qui s’intéresseraient aux études de cinéma.

Il est à noter que cette démarche finit par relancer, à sa manière, l’ancienne question de la spécificité filmique. Une première question en découle : l’amour de ses composants ne prendra-t-il pas la relève sur l’objet lui-même ? Le débat est ouvert.

Références bibliographiques

- BERTHOME, Jean.-Pierre; THOMAS, François. *Citizen Kane*. Paris: Flammarion, 1992.
———. *Orson Welles au travail*. Paris: Cahiers du cinéma, 2006.
THOMAS, François. *Alain Resnais, les coulisses de la création*. Paris: Armand Colin, 2016.
———. *L’Atelier d’Alain Resnais*. Paris: Flammarion, 1989.
———. Rohmer 1952: Les Petites Filles modèles. *Cinéma, Paris*, n. 9, p. 30-47, *printemps* 2005.

Films

- AIMER, boire et chanter. Alain Resnais, France 2014.
ARRIVALS & Departures. Alain Resnais, France. (film inachevé).
CCEURS. Alain Resnais, France, 2006.
GUERRE est finie (La). Alain Resnais, France, 1966.
HERBES folles. Alain Resnais, France, 2009.
I want to go home. Alain Resnais, France, 1989.
NO smoking et Smoking. Alain Resnais, France, 1993.
ON connaît la chanson. Alain Resnais, France, 1997.
PAS sur la bouche. Alain Resnais, France, 2003.

Recebido em: 25 de setembro de 2017

Aceito em: 17 de julho de 2018