

**Journée d'étude proposée par le CRECI  
Centre de Recherche en Esthétique du Cinéma et des Images  
en partenariat avec l'IRCAV  
Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel**

**Carte blanche à Ismail Xavier/Professeur à l'Université de São Paulo**

**Samedi 9 avril 2011, INHA, salle Walter Benjamin, 9h-19h**

***L'allégorie au cinéma : entre l'histoire et la théorie***



**Avec la participation de :**

**Nicole Brenez**

**Mathias Lavin**

**Dario Marchiori**

**Lúcia Ramos Monteiro**

**Laura Mulvey**

**Mateus Araújo Silva**

**Robert Stam**

**Marcos Uzal**

## Présentation de la journée

L'allégorie historique au cinéma ne se réduit pas à sa simple définition nominale. Les idées de Walter Benjamin sur la modernité ont produit une réévaluation de l'allégorie, non seulement en tant que trope, figure rhétorique, mais aussi comme mode d'expression associé à l'idée de crise de la culture. Paul de Man a établi une liaison essentielle entre l'allégorie et les vicissitudes de l'expérience humaine plongée dans la temporalité et dans le processus interminable de production, déplacement et dissolution de sens.

Dans ce contexte socio-historique marqué par l'idée d'instabilité, conflits d'interprétations, l'attention favorable à l'allégorie vient aussi du fait qu'elle a été toujours conçue comme le processus de signification le plus identifié avec la présence de *médiations*, une chose construite, manufacturée, qui écarte l'idée d'une liaison naturelle entre langage et sens.

L'analyse des aspects structuraux de l'allégorie en tant que modalité discursive demande des formes variées de médiation qui ont un rôle décisif dans la production de sens – coordonnées historiques, paradigmes narratifs, genres dramatiques, traditions iconographiques, connections intertextuelles. L'idée moderne de nation en tant que principe d'identité créée par des formes narratives particulières reste une des plus significatives médiations de nature culturelle-politique-historique présente dans les discours allégoriques au cinéma, soit comme entité positive (dans le cinéma classique), soit comme concept en crise (dans le cinéma moderne).

Les allégories les plus intéressantes, au lieu d'une dominante pédagogique avec ses simplifications, nous proposent une expérience plus complexe produite par une tension structurale présente dans leurs compositions. Elles développent une dialectique de fragmentation-totalisation qui peut, finalement, pencher vers une téléologie narrative qui assure le temps comme mouvement progressif vers un destin de salut, ou pencher vers une vision mélancolique de l'histoire comme catastrophe (ici le temps est pouvoir de corrosion, destruction, conformément à la réflexion de Benjamin sur l'allégorie baroque).

La journée d'étude sera structurée autour d'une table ronde avec de jeunes chercheurs et d'une série de dialogues entre Ismail Xavier et des personnalités invitées. Les présentations et discussions auront pour point de départ des textes écrits par Ismail Xavier mais également des textes écrits par d'autres chercheurs.

9h00 > 10h00

## **Accueil, Conférence d'ouverture : Ismail Xavier**

**ISMAIL XAVIER** est professeur de théorie et d'histoire du cinéma à l'Université de São Paulo depuis 1971, Vice-Président du Conseil de la Cinémathèque brésilienne et directeur de la collection « Cinéma, théâtre et modernité » des éditions Cosac Naify (São Paulo). Il a été professeur invité aux universités de New York (1995), Iowa (1998), Paris III – Sorbonne Nouvelle (1999 et 2011), Leeds (2007), Chicago (2008) et La Plata (2009). Il est l'auteur d'une dizaine de livres, dont *O discurso cinematográfico : a opacidade e a transparência* (1977), *Sertão Mar : Glauber Rocha e a estética da fome* (1983; Trad. Française : *Glauber Rocha et l'esthétique de la faim*, L'Harmattan, 2008), *Alegorias do subdesenvolvimento : cinema novo, tropicalisme, cinema marginal* (1993; Trad. Américaine : *Allegories of underdevelopment : Aesthetics and Politics in Modern Brazilian Cinema*, 1997), *O cinema brasileiro moderno* (2001) et *O olhar e a cena : Melodrama, Hollywood, Cinema Novo*, Nelson Rodrigues (2003).

## **Allégorie et théâtralité chez Glauber Rocha**

Après une brève caractérisation générale de la notion d'allégorie, la conférence se concentrera sur un exemple pris dans le cinéma moderne. En examinant la façon dont le principe de la juxtaposition allégorique s'articule à d'autres déterminations stylistiques du cinéma de Glauber Rocha (parmi lesquelles une délimitation de l'espace soulignant la théâtralité de la mise en scène et une dimension rituelle du jeu des acteurs), qui ont traversé son œuvre filmique dès son premier court-métrage expérimental, *Pátio* (1959), jusqu'à son dernier film, *L'Âge de la Terre* (1980).

## **Références bibliographiques**

- AUERBACH, Eric. *Figura*. Paris, Éditions Belin, 1994.  
BENJAMIN, Walter. *Origine du drame baroque allemand*. Paris : Flammarion, 1985.  
DUBOIS, Philippe. « La question des Figures à travers les champs du savoir : le savoir de la lexicologie : notes sur la *Figura* d'Erich Auerbach »,

in *Figure, figural*, sous la direction de François Aubral et Dominique Château, Paris, L'Harmattan, 1999.

FLETCHER, Angus. *Allegory: the Theory of a Symbolic Mode*. Ithaca, Cornell University Press, 1970.

XAVIER, Ismail. *Glauber Rocha et l'esthétique de la faim*. Paris, L'Harmattan, 2008.

\_\_\_\_\_. *Allegories of Underdevelopment : Aesthetics and Politics in Modern Brazilian Cinema*. Minneapolis/Londres, University of Minnesota Press, 1997.

10h00 > 10h15

### **Pause café**

10h15 > 12h45

### **Table Ronde**

10h15 > Mateus Araújo Silva

**MATEUS ARAÚJO SILVA** est docteur en philosophie à l'Université de Paris I, traducteur et essayiste de cinéma. Il a publié de nombreux articles sur la philosophie et sur le cinéma, dirigé le volume *Jean Rouch : Retrospectivas e Colóquios no Brasil* (2010) et co-dirigé *Glauber Rocha / Nelson Rodrigues* (2005). Il a établi (avec Cyril Béghin) et traduit l'édition française du livre de Glauber Rocha, *Le siècle du cinéma* (2006), et a préfacé celle du livre d'Ismail Xavier, *Glauber Rocha et l'esthétique de la faim* (2008). Il est co-éditeur au Brésil de la revue *Devires* (Cinéma et humanités).

### ***Éloge d'Ismail Xavier***

L'intervention présentera, de façon concise, l'itinéraire de la pensée d'Ismail Xavier et les contours de son œuvre écrite, pour les rendre plus familiers aux intervenants et aux auditeurs de cette journée. En distinguant ses facettes de critique, théoricien et historien du cinéma, on mettra l'accent sur la dimension théorique de sa pensée, encore méconnue en France, où ses travaux sur Glauber Rocha et le cinéma brésilien moderne bénéficient d'une reconnaissance toujours plus large.

10h45 > Dario Marchiori

**DARIO MARCHIORI** est ATER à l'Université Lyon 2, a soutenu en 2009 une thèse sur « Le modernisme tardif en cinéma », dirigée par le professeur Jacques Aumont (à paraître aux PUR en 2011). Il a publié des essais et articles sur le cinéma d'auteur italien (Bene, Bellocchio, L. Comencini, Lattuada) et international (Sokourov, Eustache, Losey, Schroeter), expérimental (Warhol, Beggiani, Gehr, Santini, Kagel), documentaire et militant (Depardon, Roussopoulos, de Antonio). Il co-dirige le NodoDocFest de Trieste.

### ***Les marges de l'allégorie***

La question de l'allégorie, devenue centrale et extrêmement productive dans le travail d'Ismail Xavier à partir des années 1980, ne risquerait-elle pas d'imposer un point de vue d'histoire culturelle et nationale, qui laisserait de côté la production marginale, hybride, minoritaire et les échanges esthétiques transnationaux ? D'autre part, il faut aussi souligner combien Ismail Xavier ait défendu et souligné à plusieurs reprises l'importance de films n'appartenant pas au "canon" traditionnel. Le travail incessant d'Ismail Xavier sur Glauber Rocha sera l'exemple privilégié de cette tension entre volonté de systématisation et singularités irréductibles.

11h15 > Marcos Uzal

**MARCOS UZAL** a écrit pour *Exploding, Cinéma, Vertigo* et *Trafic*, revue dont il est actuellement membre du conseil de rédaction. Il est par ailleurs l'un des sept responsables de l'ouvrage *Pour João Cesar Monteiro* (éd. Yellow Now, 2004). En 2007, il a codirigé un numéro de *CinémAction* consacré à Tod Browning. Il est également codirecteur de la collection « Côté Films » aux éditions Yellow Now, pour laquelle il a écrit un essai sur *Vaudou* de Jacques Tourneur. Il a réalisé quatre courts métrages.

### ***Alfred Hitchcock : le lieu du crime***

La grande invention d'Alfred Hitchcock fut de brouiller les frontières entre le metteur en scène, le personnage et le spectateur au cœur même du cinéma classique. Les protagonistes de *Fenêtre sur cour* (1954) et *Vertigo* (1958) sont les incarnations les plus évidentes d'une ambiguë permutation

des rôles entre ces trois entités. A l'aide de l'essai d'Ismail Xavier « Le lieu du crime : la notion classique de représentation et la théorie du spectacle, de Griffith à Hitchcock » (publié au Brésil en 1996, toujours inédit en France), nous reviendrons sur cette question canonique en essayant de contourner quelques idées reçues.

11h45 > Lúcia Ramos Monteiro

**LÚCIA RAMOS MONTEIRO** est doctorante en cinéma à l'Université Paris III, en co-tutelle avec l'Université de São Paulo, sous la direction de Philippe Dubois et Ismail Xavier. Elle est titulaire d'une maîtrise en Communication Sociale à l'Université de São Paulo ainsi que d'un master en Cinéma à l'Université Paris III. Elle a publié des articles portant sur la relation entre cinéma et art contemporain, étant une des coordinatrices du volume « Oui, c'est du cinéma » (Udine, Campanotto Editore, 2009). Elle est membre du Silo (lesilo.org).

### ***Ismail Xavier analyste***

En parallèle avec son travail de théoricien, Ismail Xavier a produit d'importantes et originales analyses de films, de différentes envergures et profondeurs. De *Barravento* (Glauber Rocha, 1962), objet d'un chapitre de sa thèse de doctorat soutenue en 1979 (traduite en français dans *Glauber Rocha et l'esthétique de la faim*), à *Serras da Desordem* (Andrea Tonacci, 2005), Ismail Xavier a développé une méthode d'analyse solide. Élaborée et lapidée au long de nombreuses publications, cours à l'université, dialogues et débats, cette méthode est pourtant bien loin de se cristalliser dans une recette : elle change avec les films et leurs contextes de production, les interlocuteurs et la critique, le temps et le type de publication.

12h15 > 12h45

### **Discussion**

12h45 > 14h30

## **Pause déjeuner**

14h30 > Dialogue d'Ismail Xavier avec Mathias Lavin

**MATHIAS LAVIN** est docteur en esthétique du cinéma et enseignant. Auteur de *La Parole et le lieu : le cinéma selon Manoel de Oliveira* (Presses universitaires de Rennes, 2008), et de nombreux articles ou contributions portant, notamment, sur Chantal Akerman, le statut du personnage de film ou les relations entre poésie et cinéma.

### ***Manoel de Oliveira et la représentation critique de l'histoire.***

Il s'agit de voir comment et selon quelles modalités le travail sur l'histoire du Portugal, et certains de ses mythes fondateurs, a émergé dans l'œuvre d'Oliveira après la réalisation de *Amour de perdition* (que l'on peut considérer comme le film de la Révolution des œillets) pour prendre, d'abord, la forme épique de *NON ou la vaine gloire de commander* (1990), puis trouver d'autres échos dans *Parole et utopie* (2000) et *Le Cinquième Empire* (2004), et, sur un tout autre mode, dans *Christophe Colomb l'énigme* (2008). Cette brève mise en perspective devrait ensuite permettre la discussion avec Ismail Xavier sur les représentations critiques de l'histoire, dans l'œuvre d'Oliveira tout en ouvrant à un corpus plus large.

### ***Références bibliographiques***

LAVIN, Mathias. *La Parole et le lieu : le cinéma selon Manoel de Oliveira*. Presses universitaires de Rennes, 2008.  
XAVIER, Ismail. *O olhar e a cena: Melodrama, Hollywood, Cinema Novo*. Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac et Naify, 2003.

**LAURA MULVEY** est professeur de l'histoire de l'art et *Screen media* au Birkbeck College, Université de Londres. Cinéaste expérimentale, théoricienne et critique de cinéma, elle a publié, entre autres, *Visual and Other Pleasures* (Indiana University Press, 1989), *Fetishism and Curiosity* (BFI, 1996), *Death Twenty-four Times a Second: Stillness and the Moving Image* (Reaktion Books, 2005), *British Experimental Television* (co-dirigé avec Jamie Sexton, Manchester University Press, 2007).

### ***Cinéma et spectateur en mutation***

En 1983, Ismail Xavier incluait l'influent essai de Laura Mulvey, « Visual pleasure and narrative cinéma » (1973) dans une anthologie de théorie du cinéma, *L'Expérience du Cinéma*, qu'il a dirigée au Brésil. Lecteur attentif du travail de Mulvey dès cette époque (aussi bien que de la théorie féministe anglo-saxonne), Xavier poursuit leur dialogue en invitant sa collègue et amie à une conversation sur des sujets abordés dans des textes plus récents, notamment dans son livre *Death 24 x A Second* (2005). Ils parleront des effets des dernières technologies de production et de circulation des images sur l'expérience du spectateur, et du nouveau statut de la cinéphilie qui en résulte.

### ***Références bibliographiques***

- MULVEY, Laura. « Visual pleasure and narrative cinema ». [1973] in *Visual and Other Pleasures*. Indiana University Press, 1989 ;  
\_\_\_\_\_. *Death 24 x A Second*. Reaktion Books, 2005.  
BELLOUR, Raymond. *L'Entre-Images : Photo. Cinéma. Vidéo*. La Différence, 1990 ;  
\_\_\_\_\_. *L'Entre-Images 2 : Mots, Images*. POL, 1999.  
DE BAECQUE, Antoine. *La Cinéphilie*. Fayard, 2003.

16h30 > Dialogue d'Ismail Xavier avec Robert Stam

**ROBERT STAM** est professeur au département « Tisch School of The Arts » de l'Université de New York. Il est l'auteur ou le directeur d'une quinzaine de livres sur le cinéma, la littérature, et les médias, dont *Subversive Pleasures: Bakhtin, Cultural Criticism, and Film* (1989), *Tropical Multiculturalism: A Comparative Study of Race in Brazilian Cinema and Culture* (1997), *Film Theory: An Introduction* (2000), *Literature through Film: Realism, Magic, and the Art of Adaptation* (2005), *Francois Truffaut and Friends: Modernism, Sexuality and Adaptation* (2006).

### ***Retour sur l'allégorie - interfaces et limites***

En poursuivant un dialogue entretenu depuis la fin des années 1970, les deux penseurs reviendront sur la question de l'allégorie au cinéma - entendue à la fois comme figure et comme notion -, en discutant ses multiples rapports à d'autres déterminations artistiques et historiques (les conditions spectatorielles, les genres et les styles filmiques, les contextes culturels spécifiques dans lesquels elle a été mobilisée par les films, et notamment le cinéma politique des années 1960), mais aussi ses limites.

### ***Références bibliographiques***

**Robert Stam** : *Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard*. Columbia University Press, 1992. *Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media* (avec Ella Shohat), Routledge, 1994; *Tropical Multiculturalism: A Comparative History of Race in Brazilian Cinema and Culture*. Duke University Press, 1997.

**Ismail Xavier** : *Allegories of Underdevelopment: Aesthetics and Politics in Modern Brazilian Cinema*. University of Minnesota Press, 1997; Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome [trad. française: *Glauber Rocha et l'esthétique de la faim* . L'Harmattan, 2008]; "Historical allegory". In: Toby Miller and Robert Stam (ed.). *A Companion to Film Theory* (Blackwell, 1999).

**Fredric Jameson** : "Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism", *Social Text* 15 (Fall 1986).

17h30 > Dialogue d'Ismail Xavier avec Nicole Brenez

**NICOLE BRENEZ** est professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle – Paris III et programme les séances d'avant-garde de la Cinémathèque française. Elle a publié de nombreux livres, parmi lesquels *De la Figure en général et du Corps en particulier. L'invention figurative au cinéma* (1998) et *Le cinéma critique. De l'argentique au numérique, voies et formes de l'objection visuelle* (co-dir Bidhan Jacobs, 2009).

### ***Fredric Jameson et David E. James : deux théories marxistes américaines du cinéma.***

En 1985, Ismail Xavier a co-traduit au Brésil *Marxism and Form: Twentieth Century Dialectical Theories of Literature*, de Fredric Jameson (1971). En 2006, Nicole Brenez a traduit en France « An Impossible Avant-Garde? Newsreel and Proletarian Cinema in Los Angeles » de David E. James (2003). Jameson et James sont deux des plus grands penseurs contemporains du cinéma, tous deux marxistes et aussi férus de littérature que d'arts visuels. Pourtant, leurs différences, notamment méthodologiques, frappent autant que la communauté de leurs prémisses. Il est temps de détailler et confronter leurs conceptions respectives du cinéma, pour envisager la fertilité encore largement méconnue en France du marxisme contemporain dans le champ des études cinématographiques.

### ***Références bibliographiques***

**Fredric Jameson** : *Marxism and Form: Twentieth Century Dialectical Theories of Literature*. Princeton, Princeton University Press, 1971; *The Geopolitical Aesthetic Cinema and Space in the World System*, Indiana University Press, 1992; *Signatures of the Visible*, London, Routledge, 1990.

**David E. James** : *Allegories of Cinema. American Film in the Sixties*, Princeton, Princeton University Press, 1989; *Power Misses. Essays Across (Un)popular Culture*, Londres, New York, Verso, 1996; *The Hidden Foundation. Cinema and the Question of Class*, Minneapolis, Minnesota University Press, 1996.

18h30 > 19h00 (Discussion et fin de la journée d'étude)

**Le CRECI remercie tout particulièrement :**

Laurent Creton (Directeur de L'IRCAV)  
Patrick Guillot (Moyens techniques INHA)

**Journée d'études Ismail Xavier**

***L'allégorie au cinéma : entre l'histoire et la théorie***

**Comité d'organisation : *Philippe Dubois, Benjamin Léon,  
Lúcia Ramos Monteiro, Mateus Araújo Silva***

***Pour tout renseignement sur le CRECI, écrire à l'adresse  
suivante : [benjaminleon.creci@gmail.com](mailto:benjaminleon.creci@gmail.com)***



Institut  
national  
d'histoire  
de l'art

