

Verena Richter

Karl-Franzens-Universität Graz

verena.richter@uni-graz.at

'Teen Movie' américain, 'qualité française' et cinéma de banlieue. Autour du 'populaire' dans *Les Tricheurs* (1958) et *Terrain vague* (1960) de Marcel Carné

Au début des années 1950, le cinéma français entre dans un état de profonde stagnation artistique qui perdurera jusqu'à l'avènement des premiers films de la Nouvelle Vague. Dominées par des réalisateurs comme Claude Autant-Lara, Jean Delannoy ou André Cayatte, les productions cinématographiques de cette époque se caractérisent par un savoir-faire technique qui n'a guère évolué depuis les années 1930. La prépondérance de cette 'Tradition de la qualité française', comme Truffaut qualifiera ce cinéma, est en partie due à une industrie cinématographique qui, jusqu'au milieu des années 1950, vise les bonnes recettes au détriment de formes plus expérimentales. Dans ce contexte d'un cinéma grand public 'à bout de souffle' s'inscrit l'œuvre tardive de Marcel Carné. Tantôt classé parmi les réalisateurs de la qualité française, tantôt non, Carné ne réalise surement pas ses chefs-d'œuvre à la veille et au moment des premiers films des 'jeunes turcs'. Même s'il s'inspire des mêmes modèles qu'eux, notamment du 'teen movie' américain naissant, pour renouveler sa production cinématographique, il en résulte des films qui ne savent pas suivre l'allure des jeunes cinéastes. Cela concerne en premier lieu *Les Tricheurs* (1958), qui peint le portrait d'une jeunesse oisive et cynique à Saint-Germain-des-Prés, mais aussi *Terrain vague* (1960), l'un des premiers films qui montrent les quartiers neufs dans la 'zone' parisienne.

Dans notre communication, nous nous proposons de regarder de plus près ce diptyque de la jeunesse parisienne et de le discuter sous l'angle d'un cinéma populaire qui peine à se renouveler. D'abord, nous montrerons plus en détail le recours de Carné au genre du 'teen movie' américain. Popularisés par des acteurs tels que James Dean ou Marlon Brando, les premiers 'teen movies' connaissent un grand succès commercial dans les années 1950. Tandis que les réalisateurs de la Nouvelle Vague s'en inspirent pour proposer des images plus 'authentiques' de la jeunesse contemporaine, Carné, restant fidèle aux principes de la qualité française, ne réussit que peu le pari. Au contraire, et cela est le deuxième point que nous aborderons, les deux films se caractérisent par un découpage classique maîtrisé à l'extrême dont découle l'impression d'un cinéma figé dans de vieilles formes et de vieilles attitudes. Enfin, nous nous interrogerons sur le rapport de ces deux films 'au peuple' pour faire ressortir leur côté innovateur. Si l'on peut reprocher aux deux films de Carné une 'esthétique régressive', il ne faut pas non plus perdre de vue le renouvellement qu'apporte notamment *Terrain Vague* par rapport à la représentation de l'espace parisien dans le cinéma français. Tandis que la Nouvelle Vague porte son regard sur le centre parisien, *Terrain Vague* montre la jeunesse des milieux défavorisés en marge de la ville lumière et peut ainsi être conçu comme prédécesseur du 'cinéma de banlieue' dont font partie des films comme *La Haine* (1995) ou *Les Misérables* (2019). Ainsi, les deux films de Carné nous permettront de discuter et de problématiser le cinéma populaire sous différents angles et dans toute sa complexité.

Bibliographie

- Alexandre, Jean-Lou. 2005. *Les Cousins des tricheurs. De la 'qualité française' à la Nouvelle Vague*. Paris : L'Harmattan.
- Aumont, Jacques. 1993. Cinéma français 1950: 'qualité' et 'réalisme'. In Michèle Lagny et al. (eds.), *Le cinéma français de la Quatrième République*, 42-58. Paris : Cinémathèque Française.
- Bernstein, Jonathan. 1997. *Pretty in Pink. The Golden Age of Teenage Movies*, New York : St. Martin's Griffin.
- Bertin-Maghit, Jean-Pierre. 1993. Le 'star system' à la française: les acteurs des années cinquante. In Michèle Lagny et al. (eds.), *Le cinéma français de la Quatrième République*, 27-41. Paris : Cinémathèque Française.
- Boutang, Adrienne & Célia Sauvage. 2011. *Les 'Teen Movies'*, Paris : Vrin.
- Davenas, Olivier. 2013. *Teen ! Cinéma de l'adolescence*. Montméliar : Les moutons électriques.
- Doherty, Thomas Patrick. 2002. *Teenagers and Teenpics. The Juvenilization of American Movies in the 1950s*, Philadelphia : Temple University Press.
- Driskell, Jonathan. 2012. *Marcel Carné*. Manchester : Manchester University Press.
- Le Pajolec, Sébastien. 2005. *Tous les garçons et les filles de leur l'âge. Jeunesse et cinéma en France (1953-1975)*. Paris : Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne thèse de doctorat.
- Magny, Joël. 1988. La chute des valeurs ou la fin des années trente. In Jean-Louis Passek (ed.), *D'un cinéma à l'autre. Notes sur le cinéma français des années cinquante*, 56-71. Paris : Centre Georges Pompidou.
- Passek, Jean-Louis (ed.). 1988. *D'un cinéma à l'autre. Notes sur le cinéma français des années cinquante*. Paris : Centre Georges Pompidou.
- Prédal, René. 1996. *50 ans de cinéma français*. Paris : Nathan.
- Truffaut, François. 1975. James Dean est mort. In François Truffaut, *Les films de ma vie*, 313-317. Paris : Flammarion.
- Truffaut, François. 2008. Une certaine tendance dans le cinéma français. In François Truffaut, *Le plaisir des yeux*, 211-229. Paris : Flammarion.
- Truffaut, François. 2008. Vous êtes tous témoins dans ce procès. Le cinéma français crève sous les fausses légendes. In François Truffaut, *Le plaisir des yeux*, 234-249. Paris : Flammarion.
- Turk, Edward Baron. 1989. *Child of Paradise. Marcel Carné and the Golden Age of French Cinema*. Cambridge : Harvard University Press.