

Cuestiones acerca de la transparencia (backprojection) en el cine.
Puesta en escena de la profundidad y juegos con el fondo de la imagen

Prof. Dr. Philippe Dubois
Université Paris III, Sorbonne Nouvelle.

Fundamentación, desarrollo y objetivos:

El seminario, de estructura abierta, tomará los elementos de una investigación en curso sobre las teorías figurales de las imágenes, inscribiéndose en el marco general de una reflexión sobre la plasticidad de las formas fílmicas pensadas como acontecimientos o actos de imagen. Una introducción teórica se concentrará en precisar las que deben entenderse como grandes categorías de pensamiento (plasticidad de las formas fílmicas, teorías figurales, acontecimientos o actos de imagen) para lo cual será provista la bibliografía abajo descripta.

El foco esencial del seminario se centrará sobre esa forma particular de acontecimiento espacial que es la transparencia (backprojection o rearprojection), es decir, ese truco en la profundidad del espacio fílmico que consiste en hacer evolucionar a los personajes no dentro de un decorado tridimensional, sino delante de una imagen que hace de pantalla y fondo, es decir, ante un (falso) decorado que no es más que una imagen proyectada en el fondo de la escena.

Estudiaremos históricamente esta figura espacial de "mezcla de imágenes", desde su invención en el cine primitivo (Méliès) y el cine clásico mudo (el alemán -Lang, Murnau- y el norteamericano), el burlesque, el caso de King Kong, hasta los usos contemporáneos (incrustaciones video, composiciones digitales en Coppola, Von Trier, Cameron, etc.), pero sobre todo insistiendo en la edad de oro de la transparencia clásica hollywoodense (especialmente en Hitchcock, quien fue un maestro del procedimiento, como también abordando muchos otros como Walsh, Mankiewicz, Arnold, Donen, De Palma, y la bella serie de films de Tarzan). Todo ello sin olvidar los avatares y desvíos modernos propuestos por Antonioni, Bergman o Godard.

Más allá de este panorama histórico del truco cinematográfico de la transparencia, se interrogarán igualmente sus premisas en una extensa historia de las imágenes, en particular dentro del itinerario de las representaciones espaciales de la profundidad como ficción: no solamente, por cierto, sobre la clásica perspectiva pictórica, sino también sobre figuras más singulares como la veduta del Renacimiento italiano, los fondos aplicados, los trompe l'oeil de la pintura clásica, los fondos pintados del teatro o la fotografía, etcétera.

Al mismo tiempo, y éste es el objetivo de este seminario de estética sobre la plasticidad de las formas fílmicas, estudiaremos estéticamente esta figura en el marco de una teoría figural de los acontecimientos de imagen, particularmente distinguiendo tres grandes regímenes de transparencia (el régimen decorativo, el régimen escópico y el régimen interactivo). Esto contribuirá a subrayar las paradojas y las aporías del dispositivo (en particular la famosa "línea de

demarcación" entre el espacio de la escena y el propio de la imagen). Todo el seminario será desarrollado a través del análisis de breves extractos de films.

Bibliografía:

Transparencias:

MAHEU Fabien, « Transparence et plasticité des nouvelles technologies de l'image », in l'ouvrage collectif (dir. Patrick Louguet et Fabien Maheu), *Cinéma(s) et nouvelles technologies. Continuités et ruptures créatives*, Paris, L'Harmattan, 2011.

PAÏNI Dominique, « Les égarements du regard. A propos des transparences chez Hitchcock », in *Le cinéma, un art plastique*, Crisnée, Yellow Now, 2013.

BONAMY Robert, *Le Fond cinématographique*, Paris, L'Harmattan, 2013

BRAMLY Serge, *La Transparence et le reflet. Essai*, Paris éd. J-CI. Lattès, 2015, 552 p.

SOBCHACK Vivian, « Detour: Driving in a Back Projection, or Forestalled by Film Noir » (on line)

TURNOCK Julie, "The Screen on the Set : The Problem of Classical-Studio Rear Projection," *Cinema Journal*, n° 51, t. 2 (hiver 2012).

FIELDING Raymond, *The Technique of Special Effects Cinematography* (New York, Hastings House, 1968), pp. 259-304; et *A Technological History of Motion Pictures and Television* (Berkeley, University of California Press, 1983), pp. 141-49.

Plasticidad – Lo figural – Acontecimiento de imagen – Acto de imagen

FAURE Elie, « De la Cinéplastique » (1922) – éd. électronique intégrale sur http://classiques.uqac.ca/classiques/Faure_Elie/fonction_cinema/cinemaplastique/Faure_cineplastique.pdf

LYOTARD Jean-François, *Discours, Figures*, Klincksieck, 1971

DELEUZE Gilles, *Francis Bacon, logique de la sensation*, Seuil, 1989

DIDI-HUBERMAN Georges, *Fra Angelico. Dissemblance et figuration*, Flammarion, 1990

AUMONT Jacques, *A quoi pensent les films ?* Paris, Séguier, 1997.

BRENEZ Nicole, *De la figure en général et du corps en particulier. L'invention figurative au cinéma*, éd. De Boeck, 1998.

DUBOIS Philippe, « Plasticité et cinéma : la question du Figural », in *Cinéma et Arts Plastiques, actes du colloque de Cerisy-la-Salle*, sous la direction de Claude Murcia et Jean Pierre Esquénazi, Paris, L'Harmattan, 2003. Texte traduit et paru en portugais au Brésil, en Allemand à Iéna et en Italien à Udine.

DUBOIS Philippe, « La question des Figures à travers les champs du savoir : le savoir de la lexicologie. Note sur Figura d'Eric Auerbach », in l'ouvrage collectif (sous la direction de François Aubral et Dominique Chateau), *Figure, figural*, Paris, L'Harmattan, 1999, pp. 11-24.

- DUBOIS Philippe, « L'écriture figurale dans le cinéma muet des années 20 », in l'ouvrage collectif (sous la direction de Leonardo Quaresima et Francesco Pitassio), *Scrittura e immagine. La didascalìa nel cinema muto / Writing and Image. Subtitle in Silent Film / Escriture et Image. L'Intertitre dans le cinéma muet*, Udine, ed. Forum / Université d'Udine, 1997, pp. 71-105. Ce texte sera repris (sans les illustrations) dans l'ouvrage collectif (sous la direction de François Aubral et Dominique Chateau), *Figure, figural*, Paris, L'Harmattan, 1999, pp. 245-274.
- MALABOU Catherine, *Plasticité*, Léo Scheer, 2000; *L'Avenir de Hegel. Plasticité, temporalité, dialectique*. J. Vrin, 1996; *Que faire de notre cerveau ?* Bayard, 2004; *La plasticité au soir de l'écriture : dialectique, destruction, déconstruction*, Léo Scheer, 2005; *Ontologie de l'accident : Essai sur la plasticité destructrice*, Léo Scheer, 2009
- BULLOT Erik, « Le fulgural et la photogénie » in *Cinémathèque* n°17.
- SCHEFER Olivier, « Qu'est-ce que le figural ? » in *Critique*, n°630, novembre 1999, pp.912-925
- BREDEKAMP Horst, *Théorie de l'acte d'image*, Paris, éd. La Découverte 2015.
- DIERKENS Alain, BARTHOLEYNS, Gil et GOLSENNE Thomas (dir.), *La Performance des images*. Bruxelles, Éditions de l'université de Bruxelles, coll. « Problèmes d'histoire des religions » 19, 2009, 258 p.
- FREEDBERG David, *The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response* (Chicago-Londres, 1989 ; trad. frçse : *Le Pouvoir des images*, Paris, G. Monfort, 1998).
- CRARY Jonathan, *Suspensions of Perception : Attention, Spectacle and Modern Culture*, Cambridge, MIT Press, 2000.

Filmografía

- MELIES Georges, *Le Portrait Mystérieux*, 1901 ; *Le Chevalier mystère*, 1899 ; *Un Homme de tête*, 1898
- PORTER S. Edwin, *Dream of a Rarebit Fiend*, 1906
- WALSH Raoul, *The Thief of Bagdad*, 1924
- KEATON Buster, *Sherlock Jr.* 1924
- LANG Fritz, *Metropolis*, 1927
- MURNAU Friedrich Wilhelm, *Sunrise*, 1929
- COOPER Merian C. y SCHOEDSACK Ernest B, *King Kong*, 1933
- Films de Tarzan :
- VAN DYKE William S., *Tarzan, The Ape Man*, 1932
- CONWAY Jack, *Tarzan and his Mate*, 1934
- THORPE Richard, *Tarzan Secret's Treasure*, 1941
- THORPE Richard, *Tarzan's New York Aventure*, 1942
- DONEN Stanley, *Singin'in the Rain*, 1952
- MANKIEWICZ Joseph L, *Suddenly Last Summer*, 1959
- HITCHCOCK Alfred, *Saboteur*, 1942 ; *Shadow of a Doubt*, 1942 ; *Lifeboat*, 1944 ; *Spellbound*, 1945 ; *The Paradine Case*, 1947 ; *Rope !*, 1948 ; *Rear Window*, 1954 ; *To catch a Thief*, 1955 ; *Vertigo*, 1958 ; *North by Northwest*, 1959 ; *Birds*, 1963

DE PALMA Brian, Fury, 1978
ARNOLD Jack, The Incredible Shrinking Man, 1957
GODARD Jean-Luc, Les carabiniers, 1963
BERGMAN Ingmar, Persona, 1966
ANTONIONI, Michelangelo, Zabriskie Point, 1970

Video arte:

CAMPUS Peter, Three transitions, 1973
NAM JUNE PAIK, Global Groove, 1973
SORIN Pierrick, La Pietra del Paragone (opéra de Rossini puesta en escena por Corsetti) 2008
DONNER Richard, Superman, 1978
COPPOLA Francis Ford, One from the Heart, 1980
VON TRIER Lars, Europa, 1991
CAMERON James, Avatar, 2009
NOLAN Christopher, Inception, 2010