

ALICE GUY, UNE PIONNIÈRE DU CINÉMA

Programme de 17 courts métrages

France | 1899-1907 | 53 min

Réalisation ou attribution

Alice Guy

Production

Productions L. Gaumont et Cie,

Société des établissements Gaumont

Format

Numérique (d'après des films 35 mm),
noir et blanc ou colorisé

- 1 *Faust et Méphistophélès*
- 2 *Danse serpentine par Bob Walter*
- 3 *Le Matelas alcoolique*
- 4 *La Marâtre*
- 5 *Questions indiscretes*
- 6 *Le Fils du garde-chasse*
- 7 *Chirurgie fin de siècle*
- 8 *La Fée aux choux ou
La Naissance des enfants*
- 9 *Sur la barricade*
- 10 *L'Hiver: Danse de la neige*
- 11 *Coucher d'une Parisienne*
- 12 *Les Chiens savants*
- 13 *Chien jouant à la balle*
- 14 *Chapellerie et charcuterie mécaniques*
- 15 *Chez le photographe*
- 16 *Alice Guy tourne une phonoscène dans les studios des
Buttes-Chaumont*
- 17 *Bonsoir*

SYNOPSIS

Ces 17 films représentent une petite partie de l'œuvre d'Alice Guy, la première femme réalisatrice de l'histoire. D'abord secrétaire de l'ingénieur Léon Gaumont, qui vendait des appareils photographiques, elle assiste toute jeune à l'invention du cinématographe en 1895, puis écrit et réalise des centaines de films pour l'entreprise de son patron, qui va lui confier la direction de son studio. À l'époque, les cinéastes travaillent dans l'anonymat. Pendant longtemps, le nom d'Alice Guy sera oublié, comparé aux hommes de la même époque (les frères Lumière, Georges Méliès). Elle a aussi fait carrière aux États-Unis en montant sa propre compagnie.

Chien jouant à la balle (1905) © Gaumont

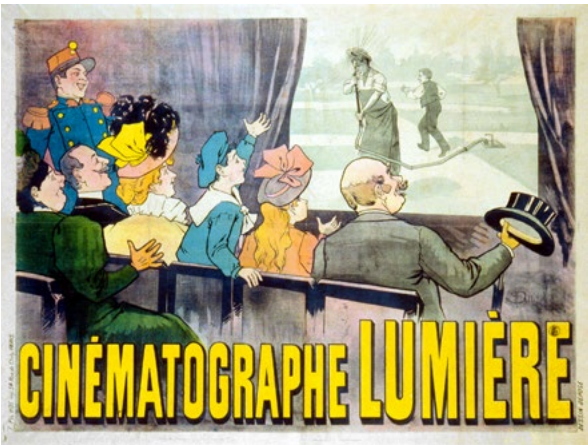
Attractions de fête foraine

Quand Alice Guy débute, les salles de cinéma n'existent pas. Les films sont considérés comme des curiosités, des attractions visibles dans les fêtes foraines et les music-halls, et non de l'art. On s'émerveille surtout de voir des personnes réelles bouger sur un écran. C'est pour ce public en quête de distraction qu'Alice Guy écrit et réalise ses films, qu'on appelait alors des «vues». Ils sont faits pour créer la surprise, le rire, l'étonnement. Voilà pourquoi on y voit surtout des apparitions magiques, des clowns et des animaux savants, des danseuses, des histoires comiques... Si ces films sont aussi simples, c'est parce qu'ils doivent plaire à tout le monde, enfants et adultes, classes populaires ou plus aisées.

« Qu'est-ce qu'au juste
le cinéma d'attraction ?
Il s'agit en premier lieu d'un
cinéma fondé sur la capacité
à montrer quelque chose »

Tom Gunning, historien du cinéma

Affiche du Cinématographe Lumière (1896) © Maurice Auzolle

Affiche de spectacle (1900) © Louis Galice

Le Fils du garde-chasse (1906) © Gaumont

● Filmer les premières histoires

Les frères Lumière, inventeurs du Cinématographe, montraient surtout des scènes de la vie réelle. Alice Guy est l'une des premières à se servir d'une caméra pour raconter des histoires tirées de son imagination, des romans et des récits qu'elle aimait. Pour ce faire, elle reprend d'abord les codes du théâtre : les comédiens sont filmés face à la caméra, comme sur une scène. On parle alors de «tableaux» : chaque scène correspond à un tableau, et tout se passe à l'intérieur d'un cadre fixe, qui reflète le point de vue du spectateur dans la salle. Petit à petit, les histoires s'allongent et installent un véritable suspense dramatique (*Le Matelas alcoolique*, *Le Fils du garde-chasse*, *Sur la barricade*). Dans ces films, les personnages parcourent l'espace sur de longues distances, souvent dans des décors réels (des rues, une forêt...). Alice Guy crée alors des relations logiques entre les différents plans : ce sont les débuts du montage.

● Le miracle du son

On croit souvent qu'avant 1927, le cinéma était entièrement muet. Mais Léon Gaumont avait déjà fait mettre au point, en 1902, le Chronophone, qui associait un projecteur et un phonographe. Alice Guy a tourné pour ce dispositif des centaines de petits films musicaux, les «phonoscènes», ancêtres du vidéoclip. Le son était d'abord enregistré sur disque, puis elle filmait les images, dans le grand studio de Gaumont. Les chanteurs aussi devaient rejouer leur performance en play-back, comme le montre *Questions indiscrètes*, avec la star Félix Mayol. Pourquoi, à votre avis, sa voix paraît-elle parfois en décalage avec l'image ?

Affiche du Chronomégaphone (1906) © Coll. Eric Lange

● Pistes de réflexion

①

Dans de nombreux films (*La Fée aux choux*, *Questions indiscrètes*, *L'Hiver : Danse de la neige*), les comédiens nous regardent droit dans les yeux. Pourquoi, selon vous ?

②

Reconnaissez-vous la légende dont s'inspire Alice Guy pour son premier film *La Fée aux choux* ? Quels sont ses ajouts personnels ? De quelle manière réinvente-t-elle ce mythe ?

③

Les films d'Alice Guy reflètent la société et les métiers du début du XXe siècle. Mais ce sont aussi des fictions, qui jouent avec la réalité et la déforment. Comparez son personnage de matelassière (*Le Matelas alcoolique*) à cette carte postale de l'époque : qu'est-ce qui change entre cette photographie et le film ?

Carte postale Les Petits métiers parisiens – La matelassière © DR

LES SOUVENIRS D'ALICE GUY

Dans ses mémoires, Alice Guy a raconté le tournage de son premier film *La Fée aux choux* comme un moment de bricolage joyeux : « Un drap peint par un peintre éventailiste¹ du voisinage, un vague décor, des rangs de choux découpés par des menuisiers, des costumes loués ici et là [...]. Comme artistes : mes camarades, un bébé brillard, une mère inquiète bondissant à chaque instant dans le champ de l'objectif. » C'était le tout début du cinéma de fiction. Elle rend aussi hommage à un métier féminin, la colorisation des pellicules (comme on le voit dans *Bonsoir*), qui était faite à la main : « [D]eux ouvrières, installées sur des tables agencées comme celles qui servent aujourd'hui au montage, loupe d'horloger à l'œil, peignaient à l'aide de fins pinceaux et de couleurs transparentes des images où les personnages étaient lilliputiens. »

Une photographie du tournage a été prise en même temps que le *making of* intitulé *Alice Guy tourne une phonoscène dans les studios des Buttes-Chaumont*. Observez le fonctionnement du plateau, situé dans le grand studio en verre des usines Gaumont. Comment sont éclairés les comédiens ? Où se tient Alice Guy, et que fait-elle ? À quoi sert l'appareil à sa droite ? Et les images suspendues au plafond ?

Coloristes au travail dans l'atelier Pathé (1907)
 © Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Photographie de tournage d'une phonoscène (1907) © Coll. Gaumont

1 Artisan spécialisé dans la création et décoration d'éventails.

● Aller plus loin

Une vidéo

- *Alice Guy : La naissance du cinématographe* (2021) de Julie Gavras, Mathieu Decarli, Olivier Marquézy, série « Cherchez la femme ! », Arte : [L arte.tv/fr/videos/090626-017-A/cherchez-la-femme](https://arte.tv/fr/videos/090626-017-A/cherchez-la-femme)

Une photo

- Phonographe à deux plateaux pour projecteur de film 35 mm sonore (1911) utilisé dans le système Chronophone, Cinémathèque française : [L cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/phonographe-a-deux-plateaux-pour-projecteur-de-film-35-mm-sonoreap-95-1791.html](https://cinematheque.fr/fr/catalogues/appareils/collection/phonographe-a-deux-plateaux-pour-projecteur-de-film-35-mm-sonoreap-95-1791.html)

Un film

- *Qui est Alice Guy ?* (1976) de Nicole-Lise Bernheim et Monique Renaut, incluant un extrait d'interview réalisée en 1957 avec Alice Guy, alors âgée de 84 ans, INA : [L ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cpc7606810102/qui-est-alice-guy](https://ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cpc7606810102/qui-est-alice-guy)

Une bande dessinée

- José-Louis Bocquet, Catel (dessin), *Alice Guy*, Casterman, 2021.

CNC

- Toutes les fiches *Collège au cinéma* sur le site du Centre national du cinéma et de l'image animée : [L cnc.fr/cinema/education-a-l-image/collège-au-cinéma/dossiers-pedagogiques/dossiers-maitre](https://cnc.fr/cinema/education-a-l-image/collège-au-cinéma/dossiers-pedagogiques/dossiers-maitre)

VIDÉOS
EN
LIGNE

Retrouvez des entretiens avec des cinéastes et des professionnels du cinéma, des vidéos d'analyse de films sur : youtube.com/@LeCNC