

Quel rôle joue le cinéma ? - 1/1

Un pur divertissement à grand spectacle, un psychologue, un miroir réaliste. Que montre réellement le septième art ? Réponses dans cet article.

Le cinéma est édifié sur la base d'une définition simple, caractéristique d'un genre littéraire bien connu, l'apologue : Instruire le spectateur tout en le distrayant. Seulement ce décalage entre la réalité et la fiction divise cet énorme bloc artistique que représente le septième art en 2 sous-genres souvent traités inégalement : d'un côté le divertissement avec une batterie d'effets spéciaux à la clé et de l'autre une mise en scène simpliste s'effaçant derrière de profonds dialogues réalistes.

Les partisans des longs métrages à grands spectacles déclarent que le cinéma est avant tout un divertissement enclin à nous dépayser, nous faire rêver à travers des images époustouflantes, des décors insolites ("Star Wars"), des personnages mythiques et idéalisés en proie à des affrontements bucoliques à couper le souffle entre des forces opposées (le bien et le mal), via l'adaptation du célèbre roman fantastique de Tolkien, "le seigneur des Anneaux". De véritables fresques héroïques où l'utilisation outrancière du numérique accentue le divertissement et illustre bien l'effet "informatisation" que domine une société moderne marquée par la mondialisation. Bref, les bombes qui éclatent un peu partout, de l'action à revendre façon John Woo dans M-I 2 et le fantastique sont des sujets que le cinéma doit aborder car dans ce cas de figure, le cinéma n'est qu'un divertissement, rien de plus.

Mais les plus nostalgiques et visionnaires rechignent : où est passé le cinéma d'antan qui se rapprochait certainement plus du quotidien. Où est passée la profonde émotion des drames romantiques tels "Autant en emporte le vent" ainsi que la peinture de société en pleine crise via la seconde guerre mondiale (on pense à "la grande vadrouille") et ses conséquences, la crise des années 30. Certains citeront Charlie Chaplin qui sur un ton burlesque critiquait la société de son temps. Pour cette catégorie de cinéphiles, pas question d'un cinéma à grand spectacle. Les effets spéciaux ne sont d'ailleurs qu'un dédale assourdissant et ennuyeux souvent superficiel et d'une irrévérence absolue. Le cinéma a pour but de retranscrire un certain réalisme à l'écran. Si les partisans du pur divertissement caressent la beauté en surface, se contentant d'observer et d'admirer, les autres privilégient la réflexion et prônent la profondeur de situations et dialogues très réalistes à travers des thèmes phare de la vie quotidienne : l'amour, la mort, les passions, la haine, la jalousie mais aussi la drogue et autres fléaux de notre société. Si le spectateur se confond dans les abîmes d'un personnage en pleine crise, la mise en scène doit aussi l'amener à réfléchir sur ses propres convictions, sur la réalité du monde actuel. Le cinéma avant de divertir doit amener au premier plan une véritable réflexion psychologique, un miroir où se reflète la réalité de chacun de nous.

Pourtant, un film reste avant tout un film : des personnages factices interprétés par de brillants acteurs, un décor souvent bâti de toute pièce en studio et des millions de dollars à la clé... La réalité est loin quand on sait ce qui se cache derrière la caméra. Lynch a d'ailleurs montré tout le pouvoir illusionniste du cinéma, sa capacité à se mouvoir et à tromper le spectateur ("Mulholland Drive"). Certes, le cinéma peut délivrer un message, très véridique, qui invite le spectateur à réfléchir, mais par sa mise en scène souvent caricaturale, le septième art reste un divertissement.

Aux antipodes des genres, avec un cinéma trop réaliste qui bascule dans le documentaire platonique et le fantastique nous éloignant dans un autre monde ce qui peut paraître impertinent et démesuré, le cinéma aborde une panoplie de sujets tous très différents mais non moins intéressants, d'où l'impossibilité de l'associer à un stéréotype bien précis.

A la manière des acteurs qui le font vivre, le septième art joue en fait plusieurs rôles.