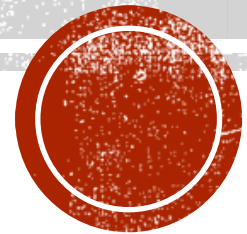

LE POLAR: 1914-1929

- Le polar débute lentement pendant ces années.
- Peu de romans policiers français sont publiés avant 1927.
- Le genre polar n'est pas encore bien défini. Les polars noirs et d'horreur viennent s'ajouter aux romans à énigme et d'aventure
- Le cinéma muet produit peu de films policiers.

IMPACT DE LA GRANDE GUERRE

- La 1ère Guerre Mondiale en France a touché toute la société:

Impact humain :

- 3,75 % de la population française est morte.
- 36 % des personnes entre 19 et 22 ans en 1914 sont mortes.
- 3 millions de français sont blessés avec un million d'invalides
- 600 000 veuves et 760 000 enfants sont laissés sans père.

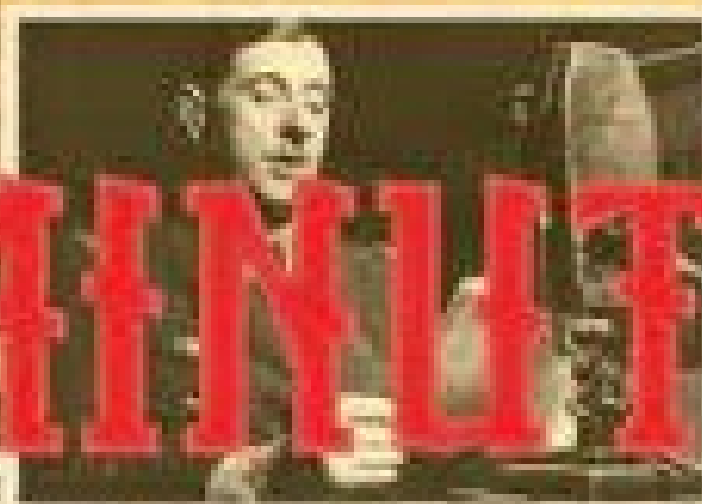
Impact économique :

- Le NE de la France, qui a servi de champ de bataille, est sinistré
Toutes les usines sont détruites ; 3 millions d'hectares sont incultivables et 800000 maisons sont détruites.
- L'économie est au plus mal. Même les plus aisés sont touchés.
- Mais le pays se modernise et les capacités de production industrielles sont redistribuées.
- Les dépenses publiques sont passées de 8 % en 1912 à 30 % du PNB en 1920.

Le bilan de la première guerre mondiale

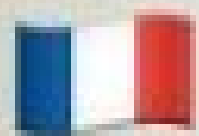
**3 MINUTES
D'HISTOIRE**

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE 1919 À 1929

- **1920** : Le traité de Versailles est ratifié et promulgué à Paris.
- **1920** : Le Président Paul Deschanel démissionne pour troubles mentaux.
- **1920** : Un programme d'électrification des chemins de fer débute.
- **1920-1929** : Il y a un redressement économique et une effervescence culturelle et intellectuelle. L'industrie française s'est imposée sur les marchés européens et les niveaux de vie se sont améliorés.
- **1920-1929** : La France a dû résoudre les problèmes nés de la 1ère Guerre mondiale. Elle a tenté de contraindre l'Allemagne à payer les dégâts que la guerre a occasionnés en France.

LES ANNÉES FOLLES

FCG

un
point
c'est tout

LE CONTEXTE CULTUREL DES ANNÉES FOLLES

- C'est une période d'effervescence artistique. En voici des mouvements artistiques majeurs:
- **Art Déco** : C'est un style influencé par les Dadaïstes, expressionnistes et surréalistes.
- **Cubisme** : Il a continué à évoluer pendant les années 1920, repoussant les limites de la représentation artistique.
- **Surréalisme** : Il a émergé à la fin des années 1920. Il a été caractérisé par des images irréalistes et des idées issues de l'inconscient.
- **Mouvement moderne** : Il y a un processus de rationalisation et d'industrialisation du « design », aboutissant à la crise de l'« artiste-décorateur ».

MOOC

**Arts des
Années folles**

INTRO [1/7]

L'ÉVOLUTION DU ROMAN POLICIER DU 19ÈME AU 20ÈME SIÈCLE.

- Le roman policier et la science-fiction sont des arts littéraires exclusifs au 20ème siècle.
- Nous avons vu que le roman policier est né au 19ème siècle en s'appuyant sur des précurseurs anciens.
- Il a pris son essor à partir de 1927 après des années de gestation.
- Des personnalités du monde artistique (Jean Cocteau) et politique (Aristide Briand) plaident en sa faveur.
- Les dadaïstes, les expressionnistes et les surréalistes, en particulier, adorent les romans policiers de l'époque.
- Désormais, il y aura deux formules principales: les « stylistes » attachés à distraire et les « moralistes » soucieux de dénoncer les injustices et les tares d'une société ou d'un système.

ROMANS POLICIERS DE 1914-1918

- La guerre porte un coup fatal à la littérature policière française avec la disparition de maisons d'édition, la raréfaction du papier et les jeunes auteurs sous les drapeaux
- Il n'y a donc rien à signaler (RAS)

MAURICE LEBLANC, GRAND AUTEUR DE ROMANS POLICIERS DES ANNÉES '20

- Nous avons déjà parlé de sa création, Arsène Lupin, qui date de 1905.
- Rappelons son parcours: C'était un bourgeois normand reçu dans la haute société parisienne. Né à Rouen 1864, il est mort en 1941, affecté par la défaite française.
- Sa famille le destinait au droit et aux affaires mais il a préféré la littérature.
- Gustave Flaubert et Guy de Maupassant étaient ses modèles.
- Dans **l'Ile aux Trente Cercueils**, il s'éloigne d'Arsène Lupin et écrit un roman étrange et sombre.

L'ILE AUX TRENTE CERCUEILS DE MAURICE LEBLANC (1919-1920)

- ***L'Île aux Trente Cercueils*** est un roman policier qui paraît en feuilleton, puis en librairie en 1919.
- Ce roman mêle les éléments du policier, du noir, du thriller, du fantastique, de la science-fiction et de l'horreur. C'est un exemple des premiers polars sans genre défini.
- C'est un des romans les plus durs et sombres de Leblanc. C'est la victime qui enquête et l'anti-héros Arsène Lupin est peu visible.
- Certains le qualifient de roman de guerre car l'action se déroule en 1917; le méchant est un malade mental d'origine polonaise, et la germanophobie règne.
- Avec l'étrange atmosphère des légendes celtiques, cette « Pierre-Dieu qui donne mort ou vie », la prédiction sanglante, le monstrueux comte Vorski, il y a de quoi frissonner d'angoisse et de terreur.

RÉSUMÉ DE L'ÎLE AUX TRENTE CERCUEILS

- L'intrigue suit les aventures de **Véronique d'Hergemont**, une jeune femme à la recherche de son père et de son fils, tous deux déclarés morts en **1902**.
- L'histoire se déroule principalement sur **l'île de Sarek**, une île fictive qui serait située au large de l'archipel des Glénans en Bretagne.
- En 1902, Véronique a été enlevée par Alexis Vorski et son père a été assailli par des truands. Son père avait refusé que Vorski épouse sa fille mais ils se sont mariés quand même. Ils ont eu un fils qui a été enlevé par le père. Le yacht transportant le père et le petit-fils a fait naufrage avec 4 matelots.
- En 1917, Véronique part à la recherche de son fils. Suivant un indice, elle va enquêter dans le village de Faouët. C'est alors que des événements curieux se succèdent à une vitesse étonnante.
- Elle rentre dans une maison avec son nom sur la porte d'entrée. Elle découvre un cadavre, une feuille de papier avec 4 femmes crucifiées, et des inscriptions étranges. Le cadavre disparaît.
- Elle découvre que son père n'est pas mort et qu'une villageoise Honorine a élevé son fils.
- Elle part avec Honorine sur l'île maudite de Sarek. Les habitants superstitieux la surnomment « *l'île aux trente cercueils* ». Trente écueils menaçants entourent cette île.
- La légende veut que trente victimes doivent mourir en croix, dont quatre femmes...

EXTRAIT DE L'ILE AUX TRENTE CERCUEILS

- ...La guerre a provoqué de tels bouleversements que bien peu de personnes se souviennent aujourd'hui de ce qui fut, il y a quelques années, le scandale d'Hergemont. Rappelons les faits en quelques lignes : Au mois de juin 1902, M. Antoine d'Hergemont, dont on apprécie les études sur les monuments mégalithiques de la Bretagne, se promenait au Bois avec sa fille Véronique, lorsqu'il fut assailli par quatre individus et frappé au visage d'un coup de canne qui l'abattit. Après une courte lutte, et malgré ses efforts désespérés, Véronique, la belle Véronique comme on l'appelait parmi ses amies, était entraînée et jetée dans une automobile que les spectateurs de cette scène très rapide virent s'éloigner du côté de Saint-Cloud. Simple enlèvement. Le lendemain, on savait la vérité. Le comte Alexis Vorski, jeune gentilhomme polonais, d'assez mauvaise réputation mais de grande allure, et qui se disait de sang royal, aimait Véronique d'Hergemont et Véronique l'aimait. Repoussé par le père, insulté même par lui à diverses reprises, il avait combiné l'aventure sans que Véronique, d'ailleurs, en fût le moins du monde complice...

•tv

Les ingrédients du succès de

L'ÎLE AUX 30

CERCUEILS

de Maurice Leblanc

L'ILE AUX TRENTE CERCUEILS, UNE SÉRIE DE 2022 SUR MHZ, APPLE TV ET YOUTUBE.

LA 1ÈRE COLLECTION DE POLARS: LA SÉRIE « MASQUE »

COLLECTION DU MASQUE

- En 1927, Albert Pigasse sort la 1ère collection consacrée à la littérature policière.
- Avec cette collection, on commence à lire plus de polars en France mais les débuts sont difficiles.
- Le milieu parisien considère de haut le roman policier. C'est encore un « sous-genre destiné à des sous-secteurs ».
- La collection propose surtout des romans noirs traduits de l'anglais qui seront des influences importantes pour les auteurs français.
- Le 1er titre « **Le Meurtre de Roger Ackroyd** » d'Agatha Christie connaît un modeste succès.
- Elle proposera par la suite des auteurs francophones comme Georges Simenon.
- Les huit titres français publiés pendant les années 1920 ne sont plus disponibles.

L'ÉVOLUTION DES FILMS POLICIERS

- Le roman et le film policier ont cheminé ensemble et se sont nourris l'un de l'autre.
- Ils se sont éloignés progressivement du roman à énigme pour aboutir à des mutations communes.
- Mais, il y a des différences qui séparent les romans et les films policiers.
- Dans le roman policier classique, l'auteur doit jouer franc jeu et donner les éléments qui l'aideront à résoudre le problème. Il peut tout expliquer à la fin.
- Le cinéaste peut révéler les éléments avec un cadrage, montage ou flashback.
- Il doit donc maîtriser la manipulation psychologique.
- Ses images doivent être « capables de mentir » et garder l'énigme jusqu'à la fin.
- Nous allons voir les stratagèmes du cinéaste dans « **Les Diaboliques** » du metteur en scène Henri-Georges Clouzot.

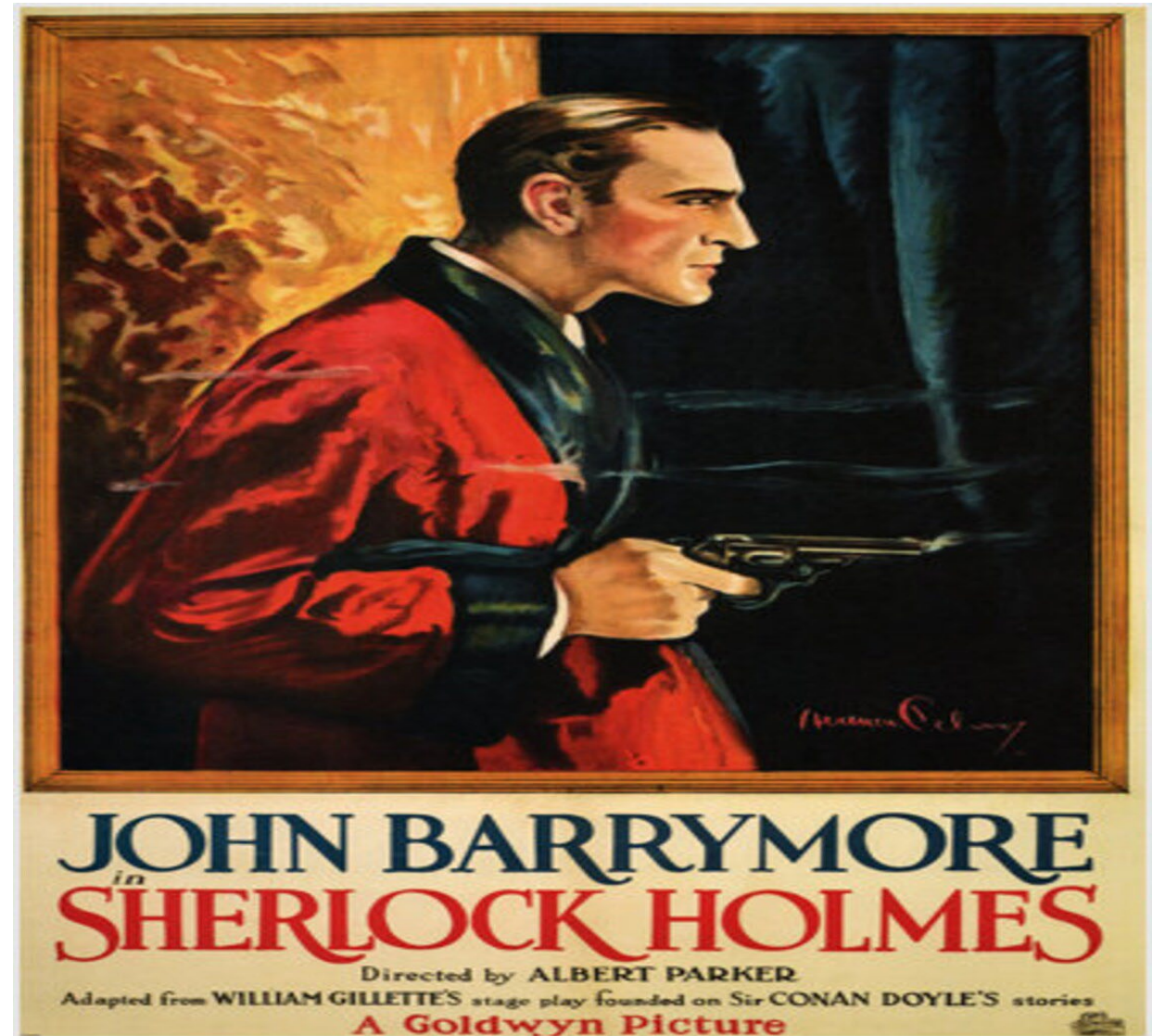
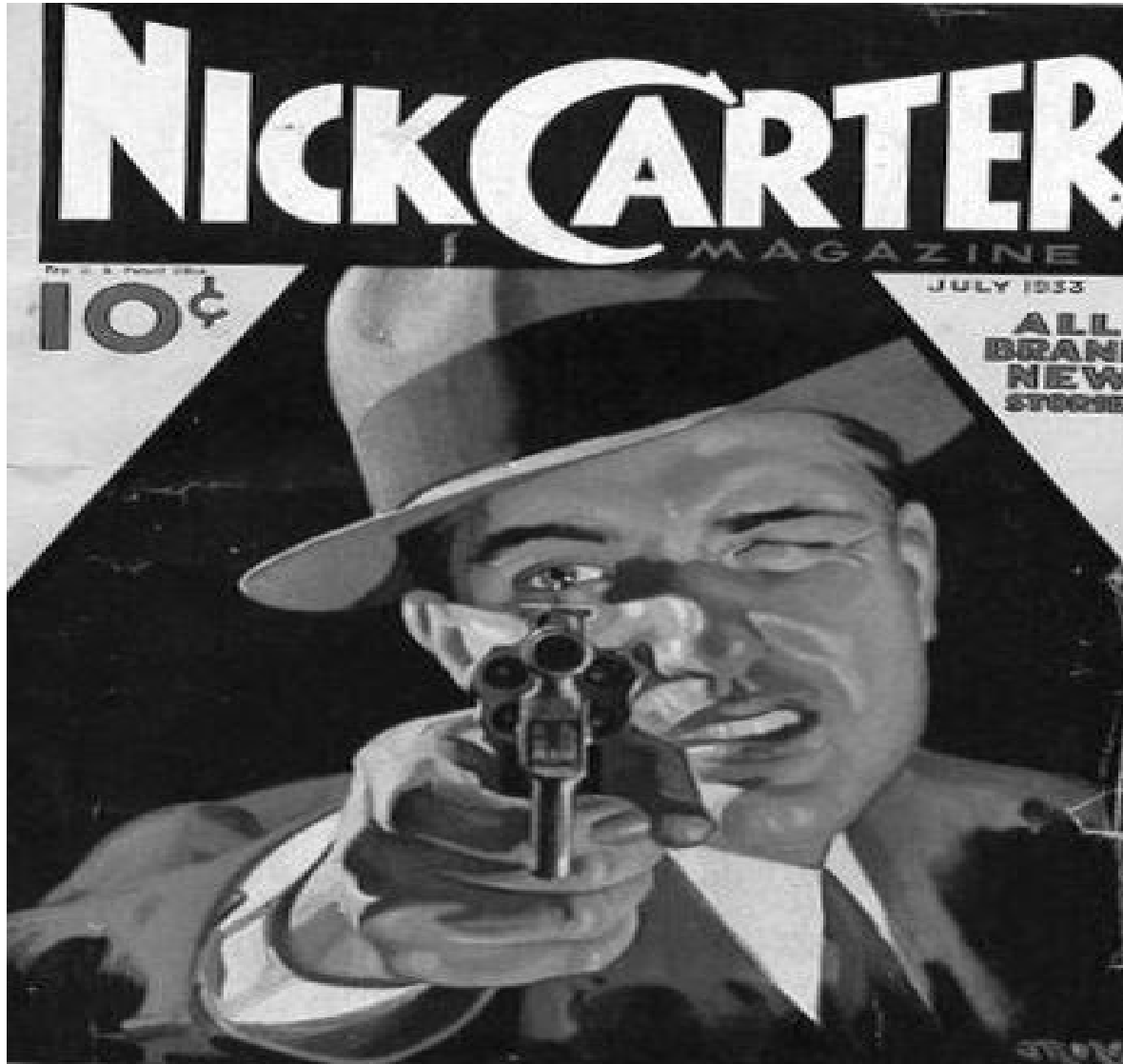
LES FILMS POLICIERS DES ANNÉES 1920

Le genre du film policier n'était pas développé dans les années 1920, en particulier en France. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela:

- **L'évolution du cinéma** : Les techniques de narration et de production étaient en constante évolution, et le genre policier n'avait pas encore atteint sa pleine maturité.
- **La lère Guerre Mondiale** : Elle a eu un impact significatif sur l'industrie cinématographique. Les projets de films ont cessé et les studios ont été utilisés pour l'effort de guerre.
- **Les préférences du public** : Le public de l'époque préférait d'autres genres de films. Les réalisateurs et les producteurs se concentrent donc sur d'autres genres.
- **Influence Anglo-Saxonne** : Néanmoins, certains personnages de détective, comme Nick Carter et Sherlock Holmes, ont fait leur apparition à l'écran. Ces films ont jeté les bases du genre policier et ont influencé son développement dans les décennies suivantes.

LES POLARS ANGLLO-SAXONS DES ANNÉES 1920

FILMS DE 1914 À 1919

- Une vingtaine de films policiers ont été tournés pendant cette période.
- Le seul nom à retenir est celui de Louis Feuillade. C'était un scénariste, un metteur en scène et un producteur. Il a tourné 800 films dont les 2/3 ont disparu.
- Pendant la lère guerre, il a été réformé parce qu'il était cardiaque.
- Il a écrit les scénarios pour quatre grands films à épisodes:
 - Fantômas (1913-1914)
 - Les Vampires (1915-1916)
 - Judex (1916)
 - Thi Minh (1919)

RÉSUMÉ DES « VAMPIRES » DE LOUIS FEUILLADE

- Philippe Guérande, reporter au Mondial et son ami Mazamette se livrent à une lutte sans merci contre une bande de malfaiteurs dirigée par le Grand Vampire.
- Parmi les rangs de malfaiteurs, on trouve la mystérieuse Irma Vep et autres criminels comme Satanias et Vénénos.
- Ce film naît de la rivalité franco-américaine. Gaumont veut rivaliser avec le film **Les Vampires** qui sort trois semaines avant son concurrent.
- Feuillade s'adapte aux contraintes de la guerre. Il travaille sans électricité, sans charbon et sans studio. Il doit tout tourner à l'extérieur.
- La police française fait pression pour annuler les projections qui met en scène les méfaits d'une bande de criminels.
- Les surréalistes eux adorent **Les Vampires**. André Breton déclare: « C'est dans les Vampires qu'il faudra chercher la réalité de ce siècle. »

LES VAMPIRES

DOCUMENTAIRE (2006) SUR LOUIS FEUILLADE

LE FILM « LE MANOIR DE LA PEUR » D'ALFRED MACHIN (1927)

- C'est le 1er film réalisé par Alfred Machin dans son studio de Nice.
- Machin a déjà remporté du succès grâce à ses animaux rapportés d'Afrique (1908-1910) qui se produisaient dans des comédies légères.
- Cette fois-ci, Auguste le chimpanzé endosse un rôle inquiétant.
- Machin trouve dans le village de Gattières, près de Nice, les façades austères et les rues tortueuses qui lui permettent de créer une atmosphère étrange, renforcée par l'usage de l'éclairage artificiel, novateur à l'époque.
- Un manoir se découpant sur un ciel torturé auquel on accède en traversant un cimetière abandonné, et des décors intérieurs déformés saisis à travers des perspectives inusitées aident à nous donner une œuvre française innovante.
- Machin sait mettre en scène des séquences spectaculaires comme celle de l'accident d'un train sur un viaduc qui le précipite au fond d'un ravin.
- Cet épisode doit certainement beaucoup aux souvenirs du réalisateur, qui fut l'un des témoins de la catastrophe de Saujon en 1910.

LE MANOIR DE LA PEUR

ALFRED MACHIN / 1927

RÉSUMÉ DU MANOIR DE LA PEUR (1927)

- Un homme inconnu, « l'homme en noir » achète un château hanté en Provence. Son domestique Cagno dresse un singe pour commettre des crimes dans la région.
- Jean Lormeau est le seul à s'entendre avec le nouveau venu. On soupçonne les deux hommes de commettre les crimes.
- Lormeau veut épouser Arlette mais son père lui refuse sa main. Quand on découvre que le singe est le coupable, Cagno se suicide. Lormeau épouse Arlette à la fin du film.
- Le singe, anti-héros du film, appartenait au metteur en scène, Alfred Machin
- Hollywood en fait un film d'horreur, **The House of Long Shadows**.

VERSION ANGLAISE: THE HOUSE OF LONG SHADOWS 1983

VINCENT PRICE

LES TROIS MASQUES (1929)

- ***Les Trois Masques*** est un film policier français réalisé par André Hugon, sorti en 1929.
- Ce film est considéré comme le premier film parlant ou long métrage sonorisé français.
- Résumé: Le Corse Paolo aime la jolie Viola, qu'il rencontre en secret, malgré la défense de son père, car elle est pauvre. Viola est enceinte, et ses deux frères jurent de venger son honneur. Un soir de carnaval, ils poignardent Paolo et le ramènent à son père qui le croit simplement ivre-mort derrière son masque.

LES TROIS MASQUES, LE PREMIER FILM PARLANT FRANÇAIS (1929)

L'IMPORTANCE DE LA BANDE SONORE DANS LES FILMS POLICIERS

- La **musique** joue un rôle **primordial** dans le succès des **films policiers français**. Elle influence l'expérience des spectateurs. Elle stimule les émotions et influence la perception de chaque scène. Elle sert à faire:
 - **L'illustration de l'histoire** : Elle transporte l'auditoire vers le lieu de l'action. Le son des instruments peut exprimer l'émotion des acteurs.
 - **Le lien entre les scènes** : Elle assure la **continuité de l'histoire** en reliant deux scènes.
 - **Une ambiance particulière** : Son rythme et son style sont choisis pour émerveiller les spectateurs. Les thèmes musicaux, les bruitages et les petites notes contribuent au message émotionnel du film.
 - **La fusion avec les images** : Elle doit fusionner avec les images. Si les spectateurs arrivent à dissocier les deux éléments, c'est qu'il y a une erreur. L'idée n'est pas de simplement décorer un film avec des œuvres classiques, mais de trouver des mélodies qui s'intègrent parfaitement à l'ensemble.

