

CINÉMA [s]
LE FRANCE
www.abc-lefrance.com

LE CABINET DU DR. CALIGARI

DAS KABINETT DES DOKTOR CALIGARI

DE ROBERT WIENE

fiche film

FICHE TECHNIQUE

ALLEMAGNE - 1919 - 55mn

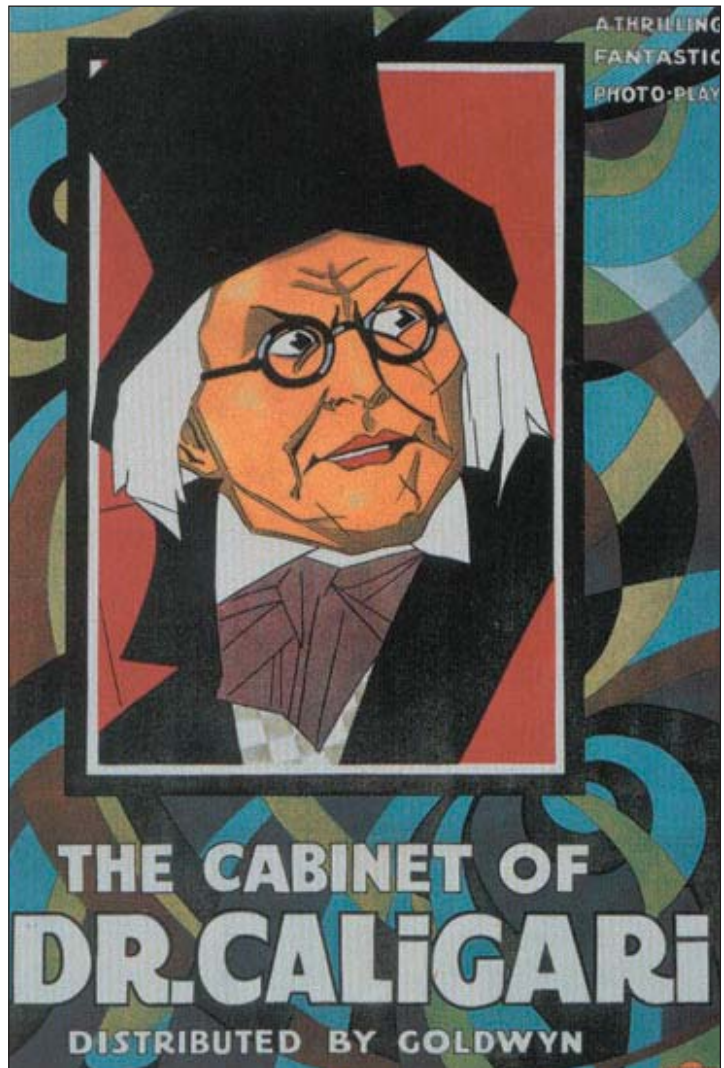
Réalisateur :
Robert Wiene

Scénario :
Carl Mayer & Hans Janowitz

Décors :
Hermann Warm, Walter Reimann
& Walter Röhrig

Musique :
Peter Schirmann

Interprètes :
Werner Krauss
(Docteur Caligari)
Conrad Veidt
(Cesare)
Friedrich Feher
(Francis)
Hans Heinz von Twardowski
(Allan)
Lil Dagover
(Jane)
Rudolf Lettinger
(Dr Olsen)
Rudolf Klein-Rogge
(le criminel)

SYNOPSIS Un jeune homme raconte son incroyable histoire : il est attiré sur un champ de foire par un docteur qui exhibe dans sa roulotte une sorte de somnambule. Des enlèvements ont lieu dans la ville. Jane, la fiancée du narrateur, disparaît à son tour. Le docteur Caligari et son étrange créature, Cesare, sont-ils coupable ? Ou s'agit-il d'une histoire de fous ?

CRITIQUE

Le décor de *Caligari*, auquel on a souvent reproché d'être trop plat, présente néanmoins une certaine profondeur qui lui vient de perspectives volontairement faussées et de ruelles en biais s'entrecoupant brusquement, à angles imprévus ; parfois aussi cette profondeur est donnée

par une toile de fond qui figure le prolongement de ces ruelles par des lignes ondulées. Plastique hasardeuse renforcée par les cubes penchés des maisons délabrées. Sur une étendue vague, des routes obliques, courbes ou rectilignes, convergent vers le fond : un mur que longe la silhouette du somnambule, Cesare, la crête mince du toit sur laquelle il s'élançait chargé de sa proie, les sentiers abrupts qu'il escalade dans sa fuite.

Mais ces courbes, ces lignes qui fuient en biais, portent en elles, comme nous signale Rudolf Kurtz, l'auteur de *Expressionismus und Film*, une signification nettement métaphysique : car la ligne oblique a sur le spectateur un effet tout autre que la ligne droite, et des courbes inattendues provoquent une réaction psychique d'un tout autre ordre que des lignes au jet harmonieux. Enfin les montées brusques, les pentes escarpées déclenchent dans l'âme des réponses qui diffèrent totalement de celles que suscite une architecture riche en transition.

Ici il importe de créer l'inquiétude et la terreur. La diversité des plans devient donc un souci secondaire.

Dans *Caligari*, l'interprétation expressionniste a réussi avec un rare bonheur à évoquer la "physionomie latente" d'une petite ville médiévale aux ruelles tortueuses et sombres, boyaux étroits serrés entre ses maisons effritées dont les façades penchées ne laissent jamais pénétrer la lumière du jour. Des

portes cunéiformes aux ombres lourdes et des fenêtres obliques aux cadres déformés par l'usure semblent ronger les murs. Devant l'exaltation bizarre qui plane sur ce décor synthétique de *Caligari*, souvenons-nous d'une déclaration d'Edschmid : "L'expressionnisme évolue dans une excitation perpétuelle". Ces maisons ou ce puits à peine ébauché à l'angle d'une ruelle semblent en effet vibrer d'une extraordinaire vie intérieure. "Le caractère antédiluvien des ustensiles se réveille", dit Kurtz. Nous voici devant le pathétique inquiétant que crée, selon Woringer, l'animation de l'inorganique. (...)

C'est le décor qui commande la stylisation du jeu des acteurs. Werner Krauss dans le rôle du démoniaque Dr Caligari et Conrad Veidt, dans celui du sinistre somnambule, sont néanmoins les seuls à s'y adapter véritablement par la concentration de leur jeu et de leur physionomie. Ils arrivent par une réduction des gestes et de la mimique à des mouvements quasi linéaires, qui - en dépit de quelques courbes insidieuses - restent brusques comme les angles brisés du décors ; en outre leurs évolutions ne dépassent jamais les limites d'un certain plan géométrique. (...)

Lotte H. Einer
L'écran démoniaque (Panorama du film allemand. Influence de Max Reinhardt et de l'expressionnisme)

DR. CALIGARI REDIVIVUS

Le succès de ce film à sa sortie reposait moins sur la vivacité de l'action et de la mise en scène que sur les décors "expressionnistes" qu'on voyait utilisés ici pour la première fois. (...) Les personnages qui s'agitent dans ce capharnaüm hétéroclite ne sont aucunement stylisés ; ils ont des visages d'acteurs normaux, des vêtements décents et convenables, des gestes naturels, et on admet difficilement que ces pauvres diables soient dotés d'un postérieur bâti d'après les lois du statisme organique quand ledit postérieur est posé, selon les instructions du metteur en scène, sur une chaise dont les proportions absconses et complètement bancales exigeraient qu'elle s'effondre à la moindre charge. On aurait dû dire au décorateur de fabriquer des marionnettes et d'en peupler ses décors déments. Mais en voyant le film tel qu'il est, le spectateur a le sentiment réconfortant qu'à l'endroit où se produit un assassinat il y avait cinq minutes avant la blouse d'un décorateur tachée de peinture et qu'on mettait le dernier coup de lime à ce cubisme garanti d'avant-garde. Et même dans les scènes les plus tragiques, on sourit aux acteurs en leur lançant un clin d'œil complice : "Allez, vous faites simplement semblant !" Car dans ce décor si fragile et si peinturluré, ils ne peuvent "vivre" aucune émotion "sérieuse". (Même si leurs gesticulations frénétiques ressortent si bien sur ce fond en dents de scie !)

L'acteur Werner Krauss ne joue pas, comme si souvent, le rôle d'un être humain, mais plutôt celui d'une figure d'affiche à laquelle il donne une prégnance géniale. Chez lui, on pourrait presque parler d'expressionnisme, mais d'un expressionnisme figé, mis en scène. Conrad Veidt, qui en est encore ici aux premiers bourgeonnements de son talent, sait susciter en nous, par des moyens primaires et bien employés, des sentiments d'effroi infantiles quand il roule ses yeux de somnambule ou quand, dans son tricot noir qui lui colle à la peau, il glisse le long d'un mur éclairé par la lune.

Il reste encore à se demander si le film a vieilli. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes enclins à considérer les assassins et les fous d'une manière moins "romanesque". Nos écrivains écrivent les biographies de véritables criminels ; les productions des maladies mentales, nous pouvons les voir chaque jour réellement. (...)

Rudolf Arnheim

Das Stachelschwein - 15 oct. 1925

LE CALIGARISME

Si le cinéma allemand, à dater de 1920, a pu occuper une place maîtresse dans la production mondiale, s'il réussit à conquérir, à partir de 1922, le premier rang et à l'occuper jusqu'à l'apparition de *Potemkine* et de *Greed*, c'est au choc émotionnel provoqué par *Caligari* qu'il le doit.

Ce film, qui va personnifier aux yeux de l'étranger et de la pos-

térité, l'École allemande, est, au contraire, en Allemagne, tout d'abord, une œuvre isolée et totalement exceptionnelle. Et elle l'est d'autant plus que les spectateurs allemands qui l'adoptent ne l'identifient pas encore, comme va le faire l'étranger, avec l'École allemande. Pour les spectateurs allemands de 1919, *Caligari* ne s'identifie pas avec le cinéma allemand, au contraire, il s'oppose à lui, marquant le triomphe des jeunes éléments de l'art qui imposent l'expressionnisme et l'avant-garde plastique et théâtrale au monde de l'écran. Dans le cinéma allemand de 1919, *Caligari* est une œuvre isolée, unique, révolutionnaire, qui marque le triomphe des extrêmes et fouette toutes les habitudes et toutes les données acquises.

Caligari rejette dans le passé, du jour au lendemain, les réalisations et le style de la guerre et de l'avant-guerre. Il délivre les forces latentes que les cinéastes orthodoxes avaient limitées. Il délie le cinéma allemand de son passé et lie son sort à celui du théâtre et des Arts d'avant-garde, affirmant ainsi la primauté de l'intellectuel sur le commercial, encourageant les audaces des transfuges du monde des Arts, des Lettres et de Théâtre ralliés au cinéma et entraînant dans leur sillage les meilleurs réalisateurs de la période précédente vers des voies qu'ils connaissaient bien pour les avoir aperçues au théâtre, mais où ils n'osaient pas s'aventurer dans les stu-

dios. C'est en ce sens, beaucoup plus que dans l'avènement d'un expressionnisme cinématographique orthodoxe et total, qu'il faut chercher le rôle joué par ce film. (...)

Considéré sous cet angle et non plus sous celui de l'avènement de l'expressionnisme, on voit immédiatement ce que *Caligari* et *Les trois lumières*, *Le montreur d'ombres* et les *Nibelungen*, *La nuit de la Saint Sylvestre* et *Le dernier des hommes* ou *Nju*, ont de commun et que les spectateurs d'alors confondaient, hors d'Allemagne, avec l'expressionnisme. Et, par exemple, cette conception si particulière du jeu, commune à tous les grands interprètes du cinéma allemand de ce temps.

Il n'a pas été conçu, comme celui que révélèrent les Américains, en fonction de l'objectif. Il est né sur les planches des théâtres allemands bien avant 1914. Il vient de Reinhardt. Nous l'avons vu pour la première fois sur l'écran en 1913, dans *L'île des bienheureux*. Après quatre ans d'éclipse, il réapparaît et s'impose dans *Caligari*. Ainsi, derrière la façade de l'expressionnisme du *Cabinet du docteur Caligari*, il y a d'abord le théâtre, en l'espèce, le théâtre expressionniste. (...)

Voici donc défini ce qui caractérise véritablement l'art cinématographique allemand (plus que l'expressionnisme qui n'a animé que quelques films), ce qui explique sa profonde unité.

Et voici pourquoi les spectateurs de 1924 voyaient clair en attribuant à *Caligari* le bénéfice et la

responsabilité de cette Ecole qu'il personnifiait à leurs yeux.

Pourquoi ils voyaient juste, en groupant sous une même étiquette, des films d'une veine aussi différente que ceux qui provenaient, par exemple, du Kammerspiel ou de l'expressionnisme ou ceux qui se référaient à Gordon Craig. La seule erreur des contemporains a consisté à confondre ce qui particularisait **Caligari** avec ce qui le généralisait ; ce par quoi il différait de l'ensemble et ce pourquoi il s'insérait dans l'ensemble.

Il nous faut donc renoncer à caractériser cette Ecole par l'expressionnisme, comme l'ont fait abusivement les contemporains et trouver un autre dénominateur commun. Puisque, comme nous venons de l'exposer, tout commence et tout se définit en **Caligari**, puisque, comme l'ont si bien senti les contemporains, il est le symbole même de cette Ecole, et puisqu'il nous faut, pour la clarté de cette étude, cesser de parler de l'Ecole expressionniste allemande, pourquoi ne pas appeler ce phénomène marqué par l'avènement au cinéma et l'application au cinéma, des recherches et des découvertes de l'art théâtral allemand rénové par Reinhardt : le Caligarisme.

Henri Langlois
Images du cinéma allemand 1896/1956

Le Cabinet du Docteur Caligari illustre, dans un esprit grave et élevé, une même face de l'angoisse humaine. La perfection même

de l'intrigue, la véracité de cette histoire de fous rendent tangible la tragédie morale de la folie dont «conscient» et «inconscient» sont les protagonistes.

Robert Desnos
Le Journal littéraire, 31 jan. 1925

Les forces obscures de la nature humaine, révélées par les travaux de la psychanalyse naissante, sont superbement mises en scène dans ce film halluciné, considéré comme le manifeste de l'expressionnisme. Ombres et lumières, maquillages et décors aux déformations audacieuses, s'allient pour abolir la frontière entre la réalité et l'imaginaire.

Forum des Images

FILMOGRAPHIE

Arme Eva	1914
Die Konservenbraut	1915
Die Liebesbrief der Königin	1916
Der Mann im Spiegel	
Die Räuberbraut	
Das wandernde Licht	
Ein gerährliches Spiel	1919
Das Kabinett des Dr. Caligari	
Le cabinet du docteur Caligari	
Die drei Tänze der Mary Wilford	1920
Genuine	
Die Nacht der Königin Isabeau	
Die Rache einer Frau	
Höllische Nacht	1921
Das Spiel mit dem Feuer	
Salome	1922
Tragikomödie	

I.N.R.I.	1923
Der Türmer von St-Stefan	
Der Puppenmacher von Kiang-Ning	
Raskolnikow	
Orlacs Hände	1925
Les mains d'Orlac	
Pension Groonen	
Der Gardeoffizier	1926
Die Königin vom Moulin-Rouge	
Der Rosenkavalier	
Die berühmte Frau	
Die Geliebte	1927
Sa Majesté l'Amour	
Die Frau auf der Folter	1928
Tu ne mentiras pas	
Die grosse Abenteurerin	
Leontines Ehemänner	
Unfug der Liebe	
Les farces de l'amour	
Der Andere	1930
Le procureur Hallers	
Panik in Chicago	1931
Panique à Chicago	
Der Liebesexpress	
Polizeiakte 909	1934
Dossier 909	
Eine Nacht in Venedig	
Une nuit à Venise	
Ultimatum	1938
achevé par Robert Siodmak	

Documents disponibles au France

Dossier Cinéma Le France
Positif n°331, 359, 477, 581/582
Cahiers du cinéma n°404, 562
Revue du cinéma n°6, 175, 214, 376
Avant-scène cinéma n°160
Cinéma n°56, 100
Jeune cinéma n°228...