

LA NOTE D'INTENTION

FREDOUELLE Ethan DG3 SC

Les génériques de films contemporains

En 1958, **Saul Bass**, affichiste américain, l'un des pionniers du motion design au cinéma, fait de *Vertigo* d'**Alfred Hitchcock** un travail qui se distingue du film. Autrefois purement informative, elle est devenue un élément narratif et symbolique, évoluant en un art à part entière. Cela marque une révolution esthétique dans les films. Le travail de Bass associe formes abstraites, typographies cinétiques et mouvements rythmés, créant une véritable mise en scène graphique, accompagnée d'une musique.

Avant Saul. B, différentes techniques ont permis de valoriser le générique au cours de l'histoire du cinéma. Dans *Le parfum de la dame en noir* de **Marcel L'herbier** (1932), la criée est utilisée pour présenter les différents participants à voix haute, accompagnée d'un incipit de visuels intrigants. Cette idée de criée s'est perdue au fil des décennies, pourtant le générique lui est resté. Grâce à l'émergence du numérique intégrant de nouvelles méthodes de création comme la modélisation 3D, l'image de synthèse et le montage vidéo, autrement appelé le « trucage numérique », un autre champ de créativité beaucoup plus large s'est ouvert : dans *Enter the void*, de **Gaspar Noé** (2009), chaque acteur du film incarne un style typographique reflétant ainsi la personnalité de l'acteur utilisant les nouvelles technologies.

Toutefois, ce travail créatif, bien qu'il soit souvent très élaboré, n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur par le grand public. Depuis mon plus jeune âge, j'ai remarqué que la plupart des spectateurs quittent la salle de cinéma dès que le générique commence. J'ai souvent trouvé cela incompréhensible, et pourtant. Cette création graphique mérite-t-elle autant d'attention et de respect que le film lui-même ?

Lors d'une conférence, *Parole au graphisme* au Centre Pompidou, **Mathilde Serrell**, membre de l'association **We Love Your Name**, militant pour les génériques. Elle rappelle que : « **Le générique est un art, mais il n'a pas toujours été reconnu comme tel.** » ¹.

Le générique est aussi un sujet humoristique, par exemple dans *Les génériques*, Palmashow ². Les sketches de l'émission soulignent le comportement du public face aux fins de films. Les humoristes Grégoire Ludig et David Marsais y incarnent plusieurs types de spectateurs réagissant à la fin du film. Alors, si l'on ne considère pas les génériques comme des œuvres à part entière, le métier qui les produit est-il reconnu ?

Le chercheur Alexandre Tylski affirme d'ailleurs que :

« **Le générique au cinéma a été très peu étudié et débattu. L'histoire du générique, ses diverses facettes économiques, politiques et narratives, ses nombreux créateurs et graphistes de l'ombre, ses multiples et passionnantes esthétiques restent éludées ou marginalisées.** » ³

Le métier de créateur de génériques est souvent oublié ou invisible, et donc peu reconnu par le public.

D'un point de vue légal, le statut de motion designer est pourtant reconnu par des organismes comme **I'ONISEP** ⁴, avec des diplômes et des formations spécifiques. Cependant, selon la **CCN** ⁵, le métier reste flou : il n'existe pas d'appellation précise pour le motion designer qui crée les génériques.

Ainsi, si la reconnaissance du métier demeure encore incertaine, alors même que son acte créatif existe et mérite parfois des éloges, une problématique s'impose :
en quoi le motion designer contribue-t-il au générique de films contemporains ?

¹ Centre pompidou « Paroles au graphisme », *Générique et motion design*, 04 septembre, 2019

² « Les génériques », *Palmashow*, vidéo mise en ligne le 29 mai 2015 sur YouTube

³ Nelson Zagalo, « Poétiques du générique de cinéma : l'expressionnisme en mouvement », *CAIRN*, mise en ligne le 28 mai 2011. P.131-140

⁴ Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions

⁵ Convention collective nationale de la production cinématographique

⁶ Les Presses universitaires de Rennes (PUR) sont une maison d'édition académique française rattachée à l'Université Rennes 2.

⁷ Centre national du cinéma et de l'image animé, établissement public à caractère administratif français, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, qui a été créé par la loi du 25 octobre 1946.

Bibliographies Indicatives :

Ouvrages

- Alexandre Vuillaume-Tylski, *Les plus beaux génériques de films*, Paris, Éditions de La Martinière, 2014, 208 p.
- Laurence Moinereau, *Les génériques de films, de la lettre à la figure*, PUR⁶, 2009

Articles

- Jacques Morice, « le générique, ce film dans ce film » *Beaux arts magazine*, n°441 mars 2021, page 98;103
- CNC⁷, « comment réalise-t-on un générique de films », 01 juin 2021, [consultation le 18 septembre 2025]
https://www.cnc.fr/cinema/actualites/comment-realise-ton-un-generique-de-film_922863?utm
- Nelson Zagalo, « Poétiques du générique de cinéma : l'expressionnisme en mouvement », *CAIRN*, mise en ligne le 28 mai 2011. P.131-140 [consultation le 8 septembre 2025]
<https://shs.cairn.info/revue-societes-2011-1-page-131?lang=fr&tab=texte-integral>

Sitographies

- Centre pompidou « Paroles au graphisme », *Générique et motion design*, 04 septembre, 2019, [consultation le 2 octobre 2025]
<https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/media/T6NyKZ9?utm>
- « Les génériques », *Palmashow*, vidéo mise en ligne le 29 mai 2015 sur YouTube, 4:51 min [consultation le 22 septembre 2025]
<https://www.youtube.com/watch?v=o6pmajXWGW0&t=9s>

Filmographies

- Alfred Hitchcock, Vertigo, Etats-unis, Paramount Pictures, 1958, 2h08min
- Gaspar Noé, Enter the void, France, Allemagne, Italie, Wild Bunch Les Cinémas de la Zone, Fidélité Films ,2009, 161 min
- Gaspar Noé, Climax, France, Arte Cinema, Rectangle Productions, Wild Bunch, Les Cinémas de la zone, Artemis Productions, 2018, 95 min
- Marcel L'Herbier, Le parfum de la dame en noir, France, Les Films Osso, 1932, 109min

Podcast

- Radio France, Podcast, Alexandre Vuillaume Tylski, « *Les génériques : pourquoi les films commencent-ils-au-début* », Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert, Jeudi 2 août 2012, [consultation le 6 septembre]
<https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/pendant-les-travaux-le-cinema-reste-ouvert/les-generiques-pourquoi-les-films-commencent-ils-au-debut-8421907>

Autres Annexes

- Convention collective nationale de la production cinématographique, signée le 19 janvier 2012, étendue par l'arrêté du 1er juillet 2013, *Journal officiel de la République française*, [consultation sur Legimedia le 21 septembre 2025]
<https://www.convention.fr/convention-collective-production-cinematographique.html>
- We Love Your Names. *Site officiel*. [consultation le 12 septembre 2025]
<https://www.weloveyournames.com>