

« Les Métamorphoses d'Irma Vep »

Cours de cinéma par Nicolas Tellop au Forum des Images

Nicolas Tellop évoque l'origine de la figure du personnage d'Irma Vep, qui sera questionné tout au long du XXe siècle, jusqu'à sa réécriture par Olivier Assayas.

NB : IV = Irma Vep

IV n'est pas l'héroïne la plus connue mais a été fondamentale et a inspiré un archétype féminin.

3 œuvres :

1. sérial de Feuillade 1915
2. film de Assayas 1996 : histoire d'un metteur en scène qui fait remake des Vampires
3. série de Assayas 2022 – remake de son propre film

Irma Vep, première femme fatale ?

Musidora disait qu'elle avait été 1ère vamp – pers de femme fatale - affirmation qui se discute

- 1ère femme fatale = Circé (Oiseau de proie) experte ds art d'opérer métamorphoses, ce qui est au cœur du pers d'IV
- dans Histoire, Cléopâtre présentée comme femme capable de faire couler Empire Romain et faire faillir les hommes les plus puissants > femme séduisante et exotique
- fée Morgane au Moyen-Age / Milady de Winter dans *les Trois Mousquetaires*
- au XXe, tableau de Philip Burne-Jones 1897 *The Vampire* : femme qui domine un homme

inconscient – un poème de Kipling « A Fool there was », inspiré par ce tableau, rend cette femme mythique.

vampire = métaphore de la femme fatale
(image 1 : [The Vampire_Philip Burne-Jones](#))

Le film de Franck Powel 1915 *A fool there was* ou *The Vampire* reprend le poème et la pièce > Theda Bara interprète la femme fatale et devient l'icône de la vamp au cinéma – origine du mot vamp = the vampire – Theda Bara devient archétype de la femme qui cause la perte des hommes qu'on retrouve dans le Film Noir

En Europe : autre généalogie de la vamp

roman *Lulu* de Félicien Champseaur met en scène femme séductrice qui va atteindre les + hautes sphères de la société – adapté au théâtre par théâtre de Grand Guignol – inspire la pièce allemande *La Boîte de Pandore*, jeune prostituée > donne lieu à *Loulou* de Pabst avec Louise Brooks

Le personnage d'Irma Vep chez Feuillade

qqch germe ds imaginaire européen au début XXe qui va donner naissance aux Vampires

1915 : sortie du feuilleton – récit improvisé pour apporter argent à Gaumont, très petit budget.

Feuillade donne choix à Musidora d'interpréter la gentille ou la méchante, sachant que la gentille meurt au 2e épisode. IV intervient au 2e épisode

épisode 3 : sq du cabaret : motif du désordre et du débordement – Musidora incarne une chanteuse provocante, voire dangereuse (modèles des chanteuses subversives de la Commune) + désordre de l'anagramme Irma Vep = Vampire > donc elle porte l'identité de la vamp, qui est là pour renverser l'ordre social

épisode 6 « les yeux qui fascinent » - IV en combinaison noire

image 2 : les Vampires_les yeux qui fascinent

– rappelle le costume de Fantômas, qui lui-même rappelle celui du « **rat d'hôtel** », qui dépouille le client. On voit le personnage du rat d'hôtel costumé en noir ds épisode 1 > silhouette noire sur les toits de Paris, avec ambiance menaçante

image 3 : Le rat d'hôtel_les Vampires_Feuillade

on retrouve cette silhouette noire sur les toits dans les 2 versions d'Assayas – incartade par rapport au modèle qui chez Feuillade est masculin

image 4 : Irma Vep_1996

L'apparition de Musidora en costume noir provoque un émoi, à cause de la plastique de l'actrice. Musidora exige de porter combinaison en soie dessinée par Paul Poiret, taillée à même son corps > devenir érotique du personnage. La séquence provoque un scandale > la Préfecture suspend le tournage de la suite des *Vampires*

Musidora exhibe sa féminité tout en cachant son corps > toutes les photos de l'époque utilisent Musidora en costume pour promouvoir le personnage – met en lumière le désordre, les pulsions cachées dans l'inconscient (NB : Musidora deviendra muse des Surréalistes)

ce costume va irriguer tout un imaginaire érotique au long du XXe siècle et imaginaire SM

cf affiche des *Vampires* qui représente la scène de l'épisode 6 où Irma Vep est dominée par Moreno : motifs du voyeurisme, de l'abandon que l'on retrouve dans l'érotisme surréaliste

image 5 : affiche *Les Vampires*

L'imaginaire érotique et SM se retrouve dans film d'Assayas car l'essayage du costume se fait dans un sex-shop

cf aussi scène dans série où Mira se retrouve dominée par son ancienne assistante, qui évoque celle de Feuillade est où IV est manipulée par Moreno

dès que Mira essaie le costume, elle devient voleuse, dérobe une carte bleue dans un sac ; n'est plus elle-même dès lors que le costume est porté > c'est comme si le costume noir permettait à l'actrice d'invertir les polarités et de devenir le personnage

réappropriation de la figure d'Irma Vep

- en Belgique, court-métrage *La Perle* d'Henri d'Urcel (1929) : un jeune homme veut acheter collier de perles pour sa fiancée – tombe sur une voleuse qui a volé un collier et l'a caché dans sa jarretière – ne cesse de croiser des images d'Irma Vep en train de dérober toutes les chambres de l'hôtel. Image d'Irma Vep est une image de désir qui hante le personnage masculin. Film qui propose une vraie relecture des *Vampires*

image 6 : *La Perle*_Henri d'Urcel

- série des *Weird Tales* dans les magazines Pulp aux USA montre un personnage qui fait penser à IV (1933)
- Comédie *Artiste et modèles* de Franck Tashlin : personnage joué par Jerry Lewis dont la passion est la BD the Bat lady, jusqu'au jour où il peut rencontrer la vraie femme qui a inspiré la Batlady> on retrouve tension entre image fantasmée et image réelle
- *Le tombeur de ces dames*, Jerry Lewis, 1961 : sq où Lewis se retrouve confronté à femme-créature en combinaison noire
- dans les séries TV : on retrouve l'imaginaire d'IV dans *Chapeau melon et bottes de cuir* avec personnage de Diana Rigg habillée de cuir noir, personnage de femme dominée et dominante
- dans les comics : personnage de Black Widow puis Catwoman ex : *Batman returns* de Tim Burton

Image 7 : *Batman Returns*_Tim Burton

pour retrouver le cours dans son intégralité, vous pouvez consulter la page suivante :
<https://www.forumdesimages.fr/les-metamorphoses-dirma-vep>