

Table des matières

Préface	7
Edgar Morin	

PRÉSENTATION

Les partis pris éditoriaux	11
Monique Peyrière et Chiara Simonigh	
Étapes et finalité d'une collecte (Monique Peyrière).....	11
La structure de l'ouvrage: l'unité dans la multiplicité (Chiara Simonigh).....	16
Sur le cinéma: les théories en actes d'Edgar Morin	21
Monique Peyrière	
Du côté de la technique et de la sociologie.....	22
Du côté du spectateur et de la filmologie.....	28
Du côté de l'écran et de l'anthropologie.....	35
Du côté du contenu des films et de la théorie du cinéma.....	41
Du côté de la critique de films et des revues.....	47
Du côté des acteurs et de l'Histoire.....	52
Du côté de chez Edgar et de Dostoïevski.....	59
Penser le cinéma, penser la complexité	63
Chiara Simonigh	

PARTIE I**Catharsis/Mimésis/Psychosis**

Les complexes imaginaires	89
Le complexe magique.....	91
Le complexe affectif (réaliste-sentimental).....	95
L'état rationnel-empirique.....	99
L'état esthétique-ludique.....	100
Conclusion.....	103
Préliminaires à une sociologie du cinéma	105
De la méthode en recherche sur le cinéma	119
Une approche multiforme du cinéma	123
Le rôle du cinéma	137
Recherches sur le public cinématographique	151
Les tendances générales.....	155
Universalité : les classes sociales.....	160
Le sexe.....	163
Les climats.....	164
La vie urbaine, les milieux urbains.....	164
L'âge.....	168
Premières conclusions.....	170
Les problèmes des effets dangereux du cinéma	173
Crime, délinquance.....	178
« État dangereux ».....	182
Remarques d'ensemble.....	184
Participation du jeune spectateur au film	191
Le contenu social et familial des films	201
Propos sur le cinéma et les sciences sociales	209
Les stars	215

PARTIE 2**Archétypes/Stéréotypes**

Apatrides, cosmopolites et métèques dans le cinéma français	235
La slavité.....	237
Méditerranéen.....	242
Cosmopolitisme synchrétique.....	245

L'Orient traité par Hollywood	251
Naissance de l'alibabade	251
Un héros sans <i>self-control</i>	252
Le clou de l'orientalité	253
L'archétype féminin	254
Marseillais de cinéma	257
Cinéma hispanique à Montpellier	261
Le film policier héritier de la tragédie antique	269
L'expérience française	270
Un film « sain »	271
L'étranger dans le cinéma	273
Le film américain	273
Le mauvais Noir	274
Noirs enfantins, musicaux et mystiques	274
Films antiracistes	276
Antiracisme d'après-guerre	278
Le film italien	281
Le film anglais	283
Films français	284
Les Noirs en Afrique	287
Colonisation et civilisation	290
Conclusion	300

PARTIE 3

Éros/Thanatos

Du livre à l'écran : <i>L'Amant de Lady Chatterley</i>	309
Le roman	310
Les problèmes de l'adaptation	310
Le film et ses intentions	313
L'intrigue et les personnages du film	315
Les personnages	317
Conclusion	319
Théâtre et cinéma	323
L'amour, le cinéma	327
Évidence de l'amour	327
Les tabous	327
Les deux pôles : sexualité et mythe	330
Une méthode d'analyse	332

I. – Sexualité.....	332
II. – Érotisme.....	343
III. – Mythe.....	346
Conclusion.....	351
Amants et tricheurs.....	353
<i>Les Amants</i>	353
<i>Les Tricheurs</i>	355
<i>Hiroshima, mon amour</i>.....	359
Deux aspects.....	360
Une vérité violente.....	361
La mort au cinéma.....	363
Le tabou social.....	363
Guerre.....	364
Retour aux tabous.....	364
Le meurtre.....	368
La mort et le comique.....	371
La mort symbole.....	373
La mort sacrifice.....	373
Symboles visuels et sonores de la mort.....	376
La mort au cinéma.....	378
Le séjour des morts.....	389
Peut-on donner une interprétation sociologique à ces thèmes? Catholicisme et protestantisme.....	394
La mort germano-scandinave.....	397
L' « <i>American way of death</i> ».....	399
Films français.....	402
<i>Mort en fraude – Patrouille de choc</i>.....	405
Le cinéma et l'Algérie.....	406
<i>Patrouille de choc</i>	408
Le néoréalisme d'Épinal.....	409
<i>Mort en fraude</i>	410
L'apolitisme humanitaire.....	411
Métamorphoses et dépérissements.....	413
<i>Un roi à New York</i>	414
<i>Les Nuits de Cabiria</i>	417
<i>Le Manteau</i>	418
<i>Ivan le Terrible</i>.....	421
Un message chiffré.....	422
Le problème de la violence.....	423

PARTIE 4
Bonheur/Crise

La tyrannie de la <i>happy-end</i>	429
Un besoin du public.....	432
Invulnérable à la mort.....	433
Une mythologie du bonheur.....	435
Le « <i>star system</i> »	437
La relance libidineuse.....	439
Le grand tournant.....	440
Les idiots	445
Le mendiant fait la charité.....	446
Ava Gardner	449
Elle fait craquer Hollywood.....	450
Naissance d'une divinité.....	451
La femme totale.....	453
Une longue carrière.....	454
Les amours impossibles.....	455
Arthur et Marilyn	457
Marilyn vamp.....	458
Marilyn Cadum.....	458
Le complexe de Marilyn.....	459
James Dean, ce héros	463
Un destin haletant.....	464
Un héros de l'adolescence.....	465
« Famille, je vous hais... ».....	467
Refus du monde.....	468
La « vitesse motorisée », signe de l'absolu.....	469
Un dieu-héros.....	471
Éloge du <i>Cri</i>	473
L'homme automatisé.....	474
L'univers du fait divers.....	475
Promotion de l'amour.....	478
Ingmar Bergman	481
La pensée en action.....	482
La question.....	484
Le double jeu toujours recommencé.....	486

PARTIE 5**Cinéma-essai**

Le film français va mieux	491
La crise occidentale.....	492
Une évolution commune.....	492
L'érotisme, les stars, le CinémaScope et l'État.....	497
Cinéma français 1962	499
Le cinéma de papa.....	501
Les solitaires.....	502
La vieille « nouvelle vague ».....	503
La nouvelle « nouvelle vague ».....	504
Cinéma-vérité.....	505
Cinéma-montage.....	505
La critique.....	506
La censure.....	506
La production et l'économie.....	506
La crise permanente.....	506
Pour un nouveau « cinéma-vérité »	509
Les tentatives.....	509
Quelque chose de nouveau.....	511
L'univers inconnu du quotidien.....	511
Comment vis-tu ?	515
Note à l'intention des protagonistes du film	515
juin 1960	
Comment vis-tu ?.....	516
La question.....	516
Les pastiches.....	518
Les personnages.....	519
Les gestes et les masques.....	521
L'essai.....	521
Le commentateur Morin en bonimenteur.....	521
Le dispositif.....	522
Premier essai: Marceline.....	522
Jacques l'employé.....	525
À table: Jacques 2, Simone, le gosse.....	525
Vers une deuxième étape.....	526
Chronique d'un film	529
Le film est terminé.....	551
Le montage.....	553

Table des matières 617

Post- <i>Chronique</i>	562
Cinéma-vérité?.....	570
À propos du cinéma-vérité	573
Dialogue entre Edgar Morin et Albert Memmi	
Vingt ans après <i>Chronique d'un été</i>	587
Cinquante ans après <i>Chronique d'un été</i>	589
Lettre ouverte à Argos Films.....	589
Les sortilèges d'un nouveau film.....	592
François Bucher	
Postface: Ma vie et le cinéma	599
Edgar Morin	
Le cinéma, les morts, l'imaginaire.....	599
Le cinéma, la provocation de la parole.....	601
Le cinéma, un art multidimensionnel.....	605
Le cinéma, la vérité.....	608