

Collection « Armand Colin Cinéma »

Michel Marie

Comprendre Godard

Travelling avant sur *À bout de souffle*
et *Le Mépris*

Armand Colin **CINÉMA**

Table des matières

Avant-propos	5
Introduction : ...Pourquoi faut-il comprendre Godard ? ...	7
Un cinéaste obscur ?	8
Le contexte	9
Le sixième long métrage	11
Langues multiples	13

PREMIÈRE PARTIE : **LE FILM MANIFESTE : À BOUT DE SOUFFLE**

1 Jean-Luc Godard avant <i>À bout de souffle</i>	19
La découverte du cinéma	21
Premier court métrage	22
Godard critique	23
Trois courts métrages prometteurs	24
2 Genèse du film	31
Un producteur audacieux	31
Un montage financier plutôt original	34
Une star américaine	37
Un jeune espoir du cinéma français	39
L'équipe technique du film	41
3 Contexte et générique	43
Les années 1959 et 1960	43
L'année 1959	44
L'année 1960	46
Générique d' <i>À bout de souffle</i>	48

4 Du scénario original au film	51
Un fait divers pour <i>Détective</i>	51
Le premier scénario de François Truffaut	52
La continuité de Jean-Luc Godard	53
Les scénarios du futur cinéaste	54
Le témoignage de François Truffaut	55
Scénario original publié par <i>La lettre du cinéma</i> (extraits)	59
Scénario publié par <i>L'Avant Scène Cinéma</i> (extraits)	60
5 Au fil des séquences	63
Note liminaire	63
Tableau récapitulatif des séquences avec durée	64
6 Structure, action, dramaturgie	71
Une construction classique	71
Un film en trois parties	73
7 Les innovations techniques	77
Point final et point de départ	77
Aller vite	79
Tourner dans la rue	81
Parler	82
Le langage du milieu	84
Un langage cru	86
Bruits de la ville, de la vie, musique	88
Monter	89
Montage et discontinuité : les faux raccords et les sautes	90
Fonction des sautes	97
Les plans séquences	98
Liste des douze plans séquences	99
8 Analyses de séquences	103
Séquence 2 : La nationale 7	103
Découpage de la séquence 2	105
Commentaire	106
Séquence 7 : La chambre 12, Hôtel de Suède	108
Les différents cadrages	109
Découpage de la séquence	110
Commentaire	114

9 Thèmes et personnages	119
Michel Poiccard	119
Entre Humphrey Bogart et Jean Gabin	119
Michel Poiccard et les automobiles	120
La misogynie de Poiccard	121
De Poiccard à « poissard »	122
Un nouveau type de personnage de cinéma	123
Patricia Franchini	124
Portrait d'une jeune adolescente	124
Une jeune fille « moderne »	125
Narcissisme	126
Un nouveau portrait de femme	127
Les autres personnages	127
Une histoire, pas un sujet	128
10 Cinéphilie, histoire du cinéma et intertextualité	131
« Nos premiers films ont été des films de cinéphiles »	131
Le milieu du cinéma	132
Les « <i>privates jokes</i> » et les clins d'oeil	133
Les références thématiques et stylistiques	133
Le film noir et le western	134
« Il y a eu Bresson, il vient d'y avoir Hiroshima »	136
11 Carrière du film et réception critique	139
Une radicale et provocante nouveauté	139
Un film magistralement promotionné	140
La sortie parisienne et l'accueil critique	143
Regards critiques en 1960	146
« Les rapports déchirés de deux personnages en exil »	147
Le modèle bressonien	149
« Le cinéma français est en train de devenir le meilleur du monde. »	150

DEUXIÈME PARTIE :
LE CHEF-D'ŒUVRE : LE MÉPRIS

12 Jean-Luc Godard après <i>À bout de souffle</i>	153
« Les années Mao »	155
« Le retour au cinéma »	156
Le Sage de Rolle	156

13 Contexte et genèse du film	159
La fin d'une époque... ..	159
La genèse d'un film « nouveau »	161
Budget et tournage	164
Les péripéties postérieures au premier montage	166
14 Du roman au film	169
Alberto Moravia, un écrivain engagé	169
L'adaptation	171
L'histoire en bref	174
Générique du <i>Mépris</i>	175
15 Au fil des séquences	179
Découpage du film	179
Tableau des séquences	184
16 Structure, action, dramaturgie	187
Architecture du film	188
Ellipse des trajets et rythmique	189
Un film en plans séquences	190
Un film en montages courts	192
La figure de l'alternance	194
17 Thèmes et personnages	197
Un producteur américain : Jérémie Prokosch (Jack Palance)	198
Jack Palance	201
Fritz Lang, ou « la politique des auteurs en chair et en os »	202
Camille, Pénélope et Aphrodite	209
Esquisse d'un personnage	209
De l'importance du choix de Brigitte Bardot	211
Camille, personnage mythique	214
Richard, Michel et Paul	214
Francesca Vanini, « l'intercesseuse »	220
L'assistant-réalisateur de Fritz Lang : Jean-Luc Godard acteur ...	223
18 Analyse des séquences	227
Le générique : le cinéma sacralisé	228
Description et analyse	228

Le prologue : l'harmonie conjugale avant le mépris	230
Description du plan 5 (séquence 1)	230
Commentaire	232
Séquence 8 : La mise à mort d'un couple	235
Découpage de la séquence	235
Commentaire	240
Organisation de l'espace et longueur des plans	242
Montage et regard des personnages	245
Musique	247
Paroles	249
Couleurs	251
19 Carrière du film et réception critique	255
Les réactions critiques en 1963	257
Les admirateurs	257
Un film scandaleux ?	258
Sur le montage	259
Les détracteurs	259
La critique du <i>Mépris</i> lors de sa nouvelle sortie en 1981	260
Conclusion	263
Bibliographie	265
Index des noms	269
Index des titres de films	275