

LE CINÉMA

FRANÇAIS

JEAN VAGUE DE LA NOUVELLE
FRONDOZ JOURS À MICHEL

CAHIERS DU
CINÉMA

Table des matières

- 5 Prologue

LIVRE PREMIER : D'UN PRINTEMPS L'AUTRE (mai 1959-mai 1968)

- 11 Introduction : Un nouveau monde

Première partie

- 17 *Avènement du cinéma moderne (1959-1962)*

Chapitre 1

- 19 Cannes 1959 : bulletin de naissance
20 *Profusion et confusion*
24 *La Nouvelle Vague : un groupe et des idées*
28 *Le Nouveau Cinéma*
30 *Le cinéma moderne*
32 *Ascendance...*
36 *... et descendance*

Chapitre 2

- 38 Le cinéma moderne : une déclaration de guerre
39 *Du rîfîfi dans les revues*
44 *La grande presse tourne casaque*
47 *Les « pros » se rebiffent*
49 *La distribution : un sacré goulot*

Chapitre 3

Figures d'un cinéma en marche (1)

- 51 Les huit samourais
51 *François Truffaut*
58 *Jean-Luc Godard*
65 *Jacques Rivette*
68 *Éric Rohmer*
74 *Claude Chabrol*
80 *Alain Resnais*

- 86 *Agnès Varda*
89 *Jacques Demy*

Chapitre 4

Figures d'un cinéma en marche (2)

- 92 Repères et lignes de fuite
94 *Chris Marker*
97 *Les trois mages*
97 *Robert Bresson*
101 *Jean Renoir*
105 *Jean-Pierre Melville*
113 *Jean Rouch*
118 *Jacques Rozier*
119 *La bifurcation Pollet, la tangente Guy Gilles*
123 *Les mutants*
123 *Louis Malle*
126 *Georges Franju*

Chapitre 5

- 129 L'argent, la technique, les corps
130 *Solutions individuelles et solidarité*
132 *Les trois parrains*
134 *Pierre Braunberger*
135 *Georges de Beauregard*
136 *Anatole Dauman*
137 *Et pourtant, ils tournent*
139 *L'œuf technique et la poule artistique*
142 *Le corps américain*
146 *Belmondo et Moreau mènent le bal*

Deuxième partie

- 152 *Le cinéma, république une et divisée (1959-1967)*

Chapitre 1

- 154 État des comptes, compter avec l'État
154 *La fin d'un âge d'or*
158 *L'État à la rescousse*
162 *Censure, censures*

- 170 *La très exemplaire histoire de La Religieuse*
173 *La fronde des « pros » (de la fronde)*

Chapitre 2

- 176 *Les seigneurs de l'écran*
177 *« Qualité française » : bilan ou autopsie ?*
180 *De La Vérité à L'Enfer, épreuves de mise en scène*
184 *Une relève ?*
185 *Le rire-roi et le roi du rire : Louis de Funès*
196 *Rires éclatés*
199 *Un cinéma d'auteur comique ?*
201 *Badinage et libertinage*

Chapitre 3

- 203 *Nouvelles voix, nouvelles voies*
203 *Belmondo (suite), Noiret, Delon et les autres*
208 *Où sont les femmes ?*
210 *Les producteurs*
214 *Monsieur l'agent*
215 *Les distributeurs et les circuits*

Chapitre 4

- 220 *Au mitan des sixties*
220 *Une relève clairsemée*
223 *Claude Lelouch en « Monsieur Plus »*
225 *En couleurs et dans les grandes largeurs*
228 *Small is powerful ?*

Troisième partie

- 233 *Levez-vous, orages désirés (1967-1968)*

Chapitre 1

- 233 *1967 : Ça sent le roussi*
234 *Godard et Tati à la lorgnette*
242 *Air du temps et regards politiques*
244 *Loin du Viêtnam, près du cinéma et du futur*

Chapitre 2

- 68 : le temps des cerises, des marrons
et des queues de cerises
248
248 *La bataille de la Cinémathèque*
248 *Une situation explosive*
252 *Les arrière-plans du conflit*
255 *Le putsch avorté*
260 *Le drôle de Mai du cinéma français*
261 *Cannes en rideau*
263 *Des États généraux très particuliers*
270 *Par ailleurs, le cinéma est une arme*

LIVRE DEUXIÈME : L'ONDE DE CHALEUR (1968-1975)

- 275 Introduction : Les années politiques
279 *Paysage après la manif*

Première partie

- 282 *Les belles histoires*

Chapitre 1

- 282 Les plaideurs
282 *Costa-Gavras*
286 *Yves Boisset*
290 *André Cayatte*

Chapitre 2

- 293 Ailleurs, avant
294 *Rappel en Algérie*
296 *Cinéma immigré, cinéma exotique*
300 *Naissance du « rétro »*

Chapitre 3

- 308 Les témoins
308 *Claude Sautet*
313 *Bertrand Tavernier*
317 *Scénaristes à la barre*
320 *Des films de femmes*

Chapitre 4

- 325 Les provocateurs
325 *Jean-Pierre Mocky*
328 *Kaplan, Faraldo, Yanne, Girod, Corneau*
332 *Le gang des Italiens*
335 *Tout le monde est mort*

Chapitre 5

- 336 La politique hors-circuit
337 *Les valeurs sûres*
341 *Un peloton de nouveaux comiques*
343 *Les deux Claude en leurs bastions*
345 *Rire en société*
347 *Pour quelques producteurs de plus*
348 *Jeux de dames*
351 *Maigre relève*

Deuxième partie

- 352 *Filmer politiquement, ou quand le cinéma
n'est pas un dîner de gala*

Chapitre 1

- 354 Le cinéma d'intervention
355 *Les collectifs de production*
360 *Deux films collectifs*
362 *Construire politiquement*

Chapitre 2

- 366 Les théoriciens
366 *Les Cahiers et Cinéthique, Vincennes*
369 *Guy Debord tourne dans la nuit et se consume*
371 *Expérimental ?*
373 *Godard, collectif et solitaire*

Chapitre 3

- 381 Les galaxies de la différence
381 *Don Luis en ses dédales*
385 *Jacques Rivette, aventurier du possible*
391 *Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, les guerriers*

- 394 *Marguerite Duras, écrivain*
398 *Robert Bresson*

Chapitre 4

- 405 *Une nouvelle Nouvelle Vague ?*
405 *Jean Eustache*
411 *Quelques équipiers pour les temps difficiles*
419 *Maurice Pialat*
425 *Produire politiquement ?*
428 *Filmer qui ?*

Chapitre 5

- 430 *Le renard et le rêveur*
430 *La France au miroir maléfique du docteur Chabrol*
435 *La diagonale Truffaut*
436 *L'ami des journaux*
Truffaut versus Godard :
437 *deux tendances certaines de ce cinéma français*
439 *Un enfant, un mari, une tragédie, une belle fille*
443 *Le pays qui n'existait pas*

Troisième partie

- 449 *Le cinéma des politiques et la politique des circuits*
(avec intermède cochon)

Chapitre 1

- 449 *Sexe, politique et économie du cul*
451 *L'écran sexué*
455 *Hardi le hard !*
458 *La conjuration des X*

Chapitre 2

- 466 *Puissance publique, puissances privées*
466 *Responsabilité limitée*
Les multisalles transforment les cinémas,
473 *et le cinéma*
478 *Naissance d'un groupe*

- 480 *Exit l'ORTF*
Les anciens s'unissent pour attendre,
482 *les nouveaux agissent*

LIVRE TROISIÈME :
LE CINÉMA TOMBÉ DU CIEL (1976-1983)

- 485 Introduction : Les années mascaret

Première partie

- 488 *Le conteur sans récit (1976-1980)*

Chapitre 1

- 488 Mettre les conteurs à l'heure
488 *Les années Valseuses*
491 *Requiem pour le mythe*

Chapitre 2

- 496 Donner acte aux acteurs
Une nouvelle génération : Depardieu, Dewaere,
496 *Miou-Miou, Huppert*
501 *La bande du Splendid*
503 *Isabelle Adjani, Nathalie Baye*
506 *Le « casting director »*

Chapitre 3

- 507 Anciens et nouveaux comiques
Un peu de changement dans beaucoup
507 *de continuité*
512 *Michel Serrault dans ses œuvres*
514 *Rires pressés*
515 *La greffe du zygomatique*

Chapitre 4

- 519 Sarabande du conteur (1). Du côté du scénario
Claude Miller ou la chute de l'homme
519 *à l'intérieur de lui-même*
522 *Alain Corneau ou l'anti-Prométhée*
527 *Alain Resnais ou le conteur mis à nu*

- 531 *Chabrol en deçà du miroir: Alice, Violette
et le chapelier*
534 *Malle et Polanski, de passage à travers le miroir*

Chapitre 5

- Sarabande du conteur (2)
536 Du côté de la mise en scène
536 *Éric Rohmer et le retour au texte*
541 *La danse à tâtons de Jacques Rivette*
544 *Philippe Garrel entre dans le champ*
547 *La tentation des ténèbres de François Truffaut*
557 *Repli général*

Chapitre 6

- 562 Deuil politique
562 *Jean-Luc Godard, critique et autocritique*
567 *Chris Marker prend la température de l'époque*
569 *L'esprit, Santiago, Mai*
572 *Maurice Pialat ou la lutte des classes quand même*
574 *Quelques flibustiers du réel*

Deuxième partie

- 578 *Les fastes du crépuscule (1976-1983)*

Chapitre 1

- 578 Les grandes manœuvres
578 *La prise de Gaumont par Louis-Philippe*
585 *Les années Toscan*
595 *Artmédia en position dominante*
599 *Claude Berri promu major*
602 *Des fêtes, des médailles et des musées*
604 *Grandeur et solitude*

Chapitre 2

- 606 Le tout et les parties
606 *Le sacre funèbre de François Truffaut*
619 *Variante tragicomique*

Chapitre 3

- 624 En haut lieu
624 *L'État en retrait*
626 *Jack Lang (il entre !)*
628 *Entrée en gare du premier train de réformes*

Troisième partie

- Le Visuel et la Grande Forme, l'argent des uns et
la tristesse des autres (1980-1983)*
634

Chapitre 1

- 635 De si jolis cauchemars
635 *Bertrand Blier, pile et face*
639 *Jean-Jacques Beineix fait image*
644 *La Balance dans les tripes*
645 *Les puzzles sophistiqués de Michel Deville*
647 *L'Été meurtrier à fleur d'écran*

Chapitre 2

- 649 En grande pompe
649 *Jean-Jacques Annaud : performant*
651 *Claude Lelouch : ad astra per alta*
653 *Embouteillage sur la chaussée des géants*
654 *C'est encore loin, l'Amérique ?*
655 *La « grande forme » change le cinéma*
658 *L'argent, L'Argent*

Chapitre 3

- 663 Les compagnons de la nostalgie
663 *Bertrand Tavernier*
666 *Claude Sautet*
668 *Claude Berri*
670 *Blues nocturne*

Chapitre 4

- 674 Les microsystèmes d'auteurs contre le Visuel
675 *Éric Rohmer prend du champ*
680 *Pialat au tournant*
684 *Jean-Luc Godard et Cie, une place sur la terre*

LIVRE QUATRIÈME :
UNE AUTRE HISTOIRE (1984-1999)

- 691 Introduction : En 1984
- Première partie
- 695 *Éco et techno sont dans un chapeau*
- Chapitre 1*
- 695 Le deuxième choc audiovisuel
- 696 *La crise, toujours la crise*
Mesures de survie face au grand
699 *chambardement cathodique*
- 704 *Cassettes et portefeuilles*
- 709 *Le cinéma, quel cinéma ?*
- 711 *Leurres et malheurs des « nouvelles technologies »*
- Chapitre 2*
- 715 Avis de tempête sur le village d'Astérix
- 715 *Gaumont change d'hommes, et de cap*
- 717 *Mort d'un circuit, naissance d'un « éditeur »*
- 719 *Naissance d'une « méta-major »*
- 721 *Le cauchemar récurrent de la programmation*
La France manque de perdre un de ses fleurons,
723 *et gagne un imposant squelette*
- 725 *La valse des poids lourds*
- 727 *Le cinéma français, un bastion politique*
- 733 *Faire l'Europe ou périr*
- 739 *L'horizon international*
- 740 *L'Amérique, ça les fait rêver*
- 743 *Déplacement des centres de gravité*
- 743 *Le producteur, entre l'auteur et le financier*
- 746 *Scénaristes et scénarios*
- 748 *Les multiplexes*
- Chapitre 3*
- 750 Images dominantes, ou les mécanismes du succès
- 750 *Les mirages du film moyen*
- 755 *Grandeurs et pesanteurs de l'illustration*

- Jean-Jacques Annaud et Luc Besson,*
762 *les maîtres du monde*
771 *Demandez le programme*
- Chapitre 4*
- 775 *Décalages et recadrages*
775 *Glissements progressifs du sourire*
780 *Bertrand Blier : de la référence à la désbérence*
Jean-Jacques Beineix lâche le Visuel
782 *pour l'ombre du sens*
784 *La double disparition d'Yves Montand*
785 *Louis Malle, le retour*
789 *Claude Miller et ses demoiselles*
791 *Impuissance de la chair et résistance de la pellicule*
792 *Bertrand Tavernier rouvre les portes*
796 *Claude Sautet, après la fin*

Deuxième partie

- 799 *Les auteurs modernes : de la résistance à la nuée*

Chapitre 1

- 799 *La tentation du ghetto*

Chapitre 2

- 804 *L'archipel des amours (1). Les étoiles amarrées*
805 *Éric Rohmer, à sa main*
812 *Agnès Varda fait feu de tout bois*
817 *Claude Chabrol, le roi du camouflage*
821 *Le pays franc de Claude Lelouch*
824 *Mocky l'acrobate*
L'atome Vecchiali et ses électrons libres :
825 *mouvement et disparitions*
829 *Maurice Pialat, au vert, au noir*
833 *Les détours de Jacques Rivette*

Chapitre 3

- 841 *L'archipel des amours (2). Les étoiles errantes*
841 *Quatre francs-tireurs*
841 *Chris Marker*

- 844 *Joris Ivens*
 845 *Claude Lanzmann*
 846 *Alain Cavalier*
 849 *Jacques Doillon, obstinément*
 852 *André Téchiné à l'épreuve du romanesque*
 860 *Philippe Garrel sort du bois*
Chantal Akerman, fermetures et ouvertures
 862 *du dispositif*
 862 *Benoît Jacquot, habile navigateur*
 864 *Raoul Ruiz*
 865 *Spectrographie expéditive*
 871 *Alain Resnais, artisan artificier*
 876 *Jean-Luc Godard, poète et savant, cinéaste*
 882 *Serge Daney, héros mélancolique*

Troisième partie

- 886 *C'est la fin du siècle, pas la fin du monde*

Chapitre 1

- Les années quatre-vingt-dix,
 886 *sursaut générationnel et nouvelles menaces*
 890 *Un petit âge d'or*
 893 *Le temps se couvre*

Chapitre 2

- 898 *Génération 90*
 898 *Léos Carax, tous derrière et lui devant*
Rochant, Vincent, Collard : les impasses
 905 *du romanesque postmoderne*
 910 *Olivier Assayas*
 913 *Claire Denis*
 915 *Arnaud Desplechin*
 918 *Tendance Pialat*
 923 *Ruissellements créatifs*
 931 *Phénomènes migratoires*

LIVRE CINQUIÈME : UN AUTRE SIÈCLE,
TOUJOURS DU CINÉMA

939 Introduction : L'an 2000

Chapitre 1

- 944 Pouvoirs
*Les (sombres) affaires du Compte de soutien
et de la projection numérique*
947 *Pirates et grands armateurs*
951 *Décentralisation, beau souci*
952 *Les grandes maisons de la cinéphilie*
954 *La question du milieu*
957 *Les années plus*
959 *Départs*
962 *Le pont et la faille*
964 *Les trois affluents du courant principal*

Chapitre 2

- 970 Dans la jungle des auteurs
970 *Fidèles, fidèles...*
970 *Jacques Rivette*
972 *Straub / Huillet*
973 *Philippe Garrel*
973 *Claude Chabrol*
975 *Jacques Doillon*
976 *Raoul Ruiz*
977 *Jean-François Stevenin*
977 *Arnaud Desplechin, d'un siècle l'autre*
979 *Variations saisonnières*
980 *Jean-Luc Godard*
982 *Alain Resnais*
983 *Éric Rohmer*
985 *André Téchiné*
987 *Benoît Jacquot*
990 *La modernité en costume d'époque*
991 *Olivier Assayas*
994 *Claire Denis*
997 *Bruno Dumont*
998 *Glissements et pas de côté*

- 1004 *Nos vies sexuelles*
 1007 *Espace Schengen*
- Chapitre 3*
- 1011 *Formes hybrides*
 1012 *Côté galerie*
 1012 *Chris Marker*
 1013 *Agnès Varda*
 1015 *Chantal Akerman*
 1016 *Pointligneplan*
 1018 *Documentaires*
 1019 *Nicolas Philibert*
 1021 *Expériences et expérimentations*
 1025 *Depardon / Nougaret*
 1027 *Alain Cavalier*
 1029 *Les mille tours de la « p'tite DV »*

- Chapitre 4*
- 1031 *Génération 2000, une relève, des promesses*
 1033 *Précurseurs : Bonello, Bercot*
 1034 *Ozon et alii*
 1038 *Les régions du corps*
 1042 *La Nouvelle Vague, combien de générations ?*
 1046 *Laurent Cantet et ses amis*
 1047 *Décidément inclassables*
 1050 *Visibles*

- Chapitre 5*
 Qui voit-on ?
- 1055 *Les acteurs – et surtout les actrices*
- 1061 *En guise d'épilogue*

- ANNEXES
- 1065 *Cinquante ans de cinéma français, année par année*
 1101 *Bibliographie*
 1119 *Index des films*
 1152 *Index des noms*