

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	3
• Bibliographie générale sur la période 1945-1995	8

PREMIÈRE PARTIE : 1945-1957

LA QUALITÉ FRANÇAISE, UN CINÉMA INSTITUTIONNALISÉ

• Bibliographie sur la période 1945-1957	14
--	----

CHAPITRE 1

Du cinéma de Vichy à celui de la Libération	17
--	----

La libération du cinéma français	17
--	----

1. <i>L'épuration</i>	18
-----------------------------	----

2. <i>Une structuration progressive</i>	20
---	----

Un cinéma engagé ?	24
--------------------------	----

1. <i>Films de résistance et fictions de libération</i>	24
---	----

2. <i>Les films d'Yves Allégret, mais pas de néoréalisme</i>	28
--	----

Continuité, rupture ou redressement	31
---	----

1. <i>Absence d'une nouvelle génération</i>	33
---	----

2. <i>Quelques fulgurances dans un océan de morosité</i>	35
--	----

Raffermer les bases d'un cinéma national ?	38
--	----

1. <i>Le premier festival de Cannes</i>	39
---	----

2. <i>Les accords Blum-Byrnes</i>	40
---	----

3. <i>Lois d'aides et fonds de soutien</i>	42
--	----

• Bibliographie du chapitre 1	44
-------------------------------------	----

CHAPITRE 2

L'après-guerre : 1946-1949	47
---	----

Le cinéma du samedi soir	47
--------------------------------	----

1. <i>Le comique avant Tati</i>	48
---------------------------------------	----

2. <i>Un tournant dans le polar français</i>	50
--	----

Les grands prix du cinéma français	52
--	----

1. <i>Un cinéma de vedettes et de scénaristes</i>	53
---	----

2. <i>René Clair, Claude Autant-Lara et René Clément</i>	55
--	----

Une trilogie d'auteurs	58
------------------------------	----

1. <i>Cocteau cinéaste</i>	58
----------------------------------	----

2. <i>Entre naturalisme et féerie : la petite musique de Becker</i>	64
---	----

3. <i>Bresson avant Bresson</i>	67
---------------------------------------	----

Les lointains pionniers d'un changement radical	69
---	----

1. <i>Le cinéma accède à la sphère de la culture légitime</i>	70
---	----

2. <i>Melville, le premier franc-tireur</i>	72
---	----

3. <i>Roger Leenhardt, critique cinéaste</i>	74
--	----

• Bibliographie du chapitre 2	76
-------------------------------------	----

CHAPITRE 5

La fin du mouvement

et les tentatives pré-soixante-huitardes	249
Logique économique et nouvelles données	249
La distance critique	254
Le reflux	257
1965 la crise, 1966 le syndrome Lelouch	258
La nouvelle vague et l'Avance sur recettes	262
Les scénaristes de la nouvelle qualité française	265
Une génération intermédiaire ?	269
Bilan	272
• Bibliographie	274

TROISIÈME PARTIE : 1968-1980

LES REMISES EN QUESTION : SOCIÉTÉ, IDÉOLOGIE ET CINÉMA

• Bibliographie sur la période 1968-1980	283
--	-----

CHAPITRE 1

Mai 68, militantisme et cinéma politique	285
L'affaire de la Cinémathèque, Cannes et Avignon	285
Les états généraux du cinéma français	287
Les « films de mai » et le choix du « direct »	291
1. De <i>Calcutta</i> à <i>Lacombe Lucien</i>	293
2. Du <i>Joli Mai</i> à <i>À bientôt j'espère</i>	295
Réalisations collectives et objectifs militants	296
Du groupe à la création individuelle	299
L'audiovisuel d'intervention sociale	301
Les portraits-vérité	303
Constitution d'un tiers-secteur	306
Le cinéma politique	308
1. <i>La trilogie de Costa-Gavras</i>	308
2. <i>La vague socio-politique de grande audience</i>	312
• Bibliographie	314

CHAPITRE 2

La génération 70	319
Accéder à la réalisation après 1968	320
Cannes et la floraison du jeune cinéma	324
Les douloureux : M. Duras, J. Eustache et G. Blain	329
Bertrand Tavernier et le retour du romanesque	334
Les psychologues du comportement : M. Pialat et J. Doillon	337
• Bibliographie	342

CHAPITRE 3

Le centre et la périphérie	345
Une place réduite pour l'expression personnelle	347
Cinéma et féminisme	350
Cinéma social d'agitation ou libéralisme humaniste ?	357
Histoire et idéologie	364
Théâtre et cinéma	368
Une expérimentation poétique	370
1. <i>Philippe Garrel</i>	370
2. <i>Les formalistes</i>	372
3. <i>Jean-Marie Straub et Danièle Huillet</i>	374
« Miroirs de l'insolite dans le cinéma français »	378
• Bibliographie	382

CHAPITRE 4

Un système qui résiste	387
La voie royale du film psychologique de grande consommation	389
Le « <i>French star-system</i> »	391
Le « nouveau naturel »	399
Commerce et professionnels contre cinéma d'auteur	402
Érotisme et pornographie	405
• Bibliographie	411

CHAPITRE 5

Un cinéma subventionné	415
Une économie morose	416
Le cinéma et l'argent de l'État	418
Les films de Commissions	422
Une création intellectuelle pauvre	424
Une télévision de création ?	427
L'Institut national de l'audiovisuel	431
Les micro-indépendants	432
• Bibliographie	437

QUATRIÈME PARTIE : 1981-1991

LE SEPTIÈME ART, MARCHANDISE CULTURELLE OU LE CINÉMA DES ANNÉES 80

• Bibliographie sur la période 1981-1991	444
--	-----

CHAPITRE 1

Un état de crise	445
La perte du public et les plans Lang	447
1. <i>Distribution et exploitation</i>	447
2. <i>Le cinéma et le pouvoir</i>	451

L'influence de la télévision sur le cinéma	458
1. <i>Le cinéma de la télévision</i>	459
2. <i>De l'INA à la Sept</i>	462
La mort de François Truffaut	465
• Bibliographie	468

CHAPITRE 2

Micro-structures et super-productions	471
Café-théâtre et polar	471
Le gigantisme	480
Le goût de la liberté des petits budgets	485
1. <i>Marin Karmitz</i>	485
2. <i>Éric Rohmer</i>	487
3. <i>Le « système Mocky »</i>	491
4. <i>Jacques Doillon</i>	494
Les « coups heureux » de la production	499
• Bibliographie	503

CHAPITRE 3

Cinéma post-moderne ou néo-classique ?	505
Le retour de Godard	506
L'après-porno : le recul social et l'offensive spiritualiste	511
1. <i>La fin du porno</i>	511
2. <i>Le recul du social</i>	513
3. <i>Thérèse</i>	515
Les aléas du classicisme	516
1. <i>Louis Malle</i>	516
2. <i>Paul Vecchiali</i>	519
3. <i>Les difficultés du nouveau cinéma</i>	522
L'angoisse existentielle de la jeunesse	524
1. <i>Jean-Claude Brisseau</i>	525
2. <i>Laurent Perrin et Olivier Assayas</i>	528
La voie étroite du cinéma d'auteur	530
1. <i>Maurice Pialat</i>	531
2. <i>Claude Miller</i>	535
3. <i>Stévenin, Zulawski, Van Effenterre</i>	538
• Bibliographie	541

CHAPITRE 4

Les phénomènes de cinéphilie médiatique	545
Le syndrome Beineix-Besson-Carax	546
1. <i>Les néo-baroques</i>	546
2. <i>Leos Carax</i>	549
3. <i>Jean-Jacques Beineix</i>	551
4. <i>Luc Besson</i>	554
De Ruiz à Depardon : les nouveaux visages de la recherche	556
1. <i>Raul Ruiz</i>	556
2. <i>Raymond Depardon</i>	559

Lobbies critiques et groupes de pression	562
1. <i>Commerce et cinéphilie</i>	562
2. <i>La critique et la réalisation</i>	565
Apparition d'un cinéma « beur »	568
1. <i>Les premières manifestations d'un cinéma de l'immigration</i>	568
2. <i>La seconde génération</i>	569
Expérimentation, huitième art et images du futur	572
1. <i>Permanence de l'expérimentation</i>	572
2. <i>Une animation de création</i>	576
3. <i>Vidéo-art et images du futur</i>	579
• Bibliographie	582

CHAPITRE 5

L'éternel problème de la relève	585
L'espoir d'un cinéma des régions	586
1. <i>Le Midi</i>	587
2. <i>Une poursuite difficile</i>	590
Permanence des « anciens »	592
1. <i>Robert Bresson</i>	593
2. <i>Rivette, Demy, Deville, Chabrol</i>	596
3. <i>Alain Resnais</i>	601
4. <i>La génération 70</i>	604
L'école du court métrage	611
1. <i>Un secteur sinistré</i>	611
2. <i>Le documentaire</i>	614
Enfin un cinéma au féminin ?	616
1. <i>Agnès Varda</i>	616
2. <i>Difficultés de la génération intermédiaire</i>	619
3. <i>L'offensive féminine de la fin des années 80</i>	623
Éloge de l'actrice	627
Un premier long métrage dans les années 80 : l'Avance, bien sûr	629
1. <i>Les inconvénients du système</i>	631
2. <i>Un film, une idée</i>	633
Un rassemblement d'individualités	636
• Bibliographie	639

CINQUIÈME PARTIE : 1991-1995

TRENTE ANS APRÈS OU LE CINÉMA DES ANNÉES 90

• Bibliographie sur la période 1991-1995	650
--	-----

CHAPITRE 1

Un rythme ternaire, les cinéastes du tournant 90	655
La déferlante des années 90	656
La houle annonciatrice de 85 : L. Perrin, O. Assayas... ..	659
La première vague de 90 : F. Dupeyron, É. Rochant, C. Vincent... ..	661

CHAPITRE 2

Les cinéastes du présent, la lame de fond de la mi-décennie .	673
Les révélations de 1992 : <i>Les Nuits Fauves</i> ,	
<i>La Sentinelle</i> , <i>Nord</i> , <i>Bar des rails</i>	674
Un réseau : des biopsies en direct (N. Lvovsky)	683
Les baroques (M. Spinoza, J. Audiard)	692
La vision périphérique (M. Kassovitz)	695
La percée par le moyen métrage	701
Le moi et les autres (M. Poirier)	704

CHAPITRE 3

Le choix du cinéma d'auteur	713
Les normes européennes	715
Le renouvellement de la production	718
1. <i>Restructuration de la distribution</i>	718
2. <i>L'inflation des budgets</i>	719
3. <i>Nouvelles donnes de l'économie du cinéma</i>	721
4. <i>De Francis Bouygues à Alain Rocca</i>	733
Descendance de la « Qualité Française »	734
Les auteurs consacrés : A. Téchiné, M. Pialat, J. C. Brisseau, P. Garrel	738
Les atypiques	745
Les acteurs-réalisateurs	752
Les étrangers de l'intérieur	755

CHAPITRE 4

Le cinéma du réel	761
Le cinéma du vécu : Raymond Depardon	762
Un cinéma direct à la première personne : Chris Marker	766
Des cinémas d'enquête : Jean-Michel Carré, Marcel Ophuls et Jean-Louis	
Comolli	770
Le documentaire social	776
Le cinéma entre réel et fiction : <i>Bosna !</i> , <i>Lettre pour L...</i> , <i>Hôtel du parc</i>	782

CHAPITRE 5

Télévision et cinéma	791
Du cinéma à la télévision : Jean-Luc Godard et Jacques Doillon	794
De la télévision au cinéma : <i>Tous les garçons et les filles...</i>	804
Les mérites du téléfilm hexagonal	811

Conclusion	815
-------------------------	-----

Annexes	819
----------------------	-----

Éphémérides	821
Documentation chiffrée	831
Prix obtenus par les films français (depuis 1945)	843
Dictionnaire de 100 cinéastes français (depuis 1945)	851
Index de tous les longs métrages français	
produits et sortis de 1945 à 1995	873
Index des noms cités	961
Index des films cités	976