

Table des matières

REMERCIEMENTS	7
PRÉFACE DE RAOUL RUIZ	9
INTRODUCTION	15

Photogénie et invention d'un monde

Chapitre I – Au-delà du réalisme, la photogénie	35
Cinéma britannique et réalisme	36
<i>Histoires du cinéma</i>	36
<i>Cinéma pluriel</i>	40
Hybridités	43
Quel réalisme pour quelle réalité?	46
Déformations et métamorphoses	49
<i>Les Archers et la photogénie</i>	49
<i>Étrangeté du monde filmé</i>	52
« <i>L'œil d'un poète</i> »	55

Chapitre II – Images spéculaires	59
Obsession du regard, regard obsessionnel	59
<i>Emprise</i>	62
Inner eye	66
Indétermination	69
Forget-me-not	71
Miroirs : l'impossible image spéculaire	76

Chapitre III – Spectaculaire	81
Le spectacle du monde	81
<i>Le réel comme spectacle</i>	81
<i>Invention spectaculaire d'un monde</i>	83
Capillarité fantastique	86
<i>L'ombre d'un doute</i>	86
<i>Reconnaissance de l'inédit</i>	90
<i>Trouble poignant</i>	92
Assomption du trompe-l'œil	95
<i>Méprises et tours</i>	96
<i>Illusion et désignation</i>	100
Rencontres aléatoires	102

Larger than life : une esthétique du débordement

Chapitre IV – Les Archers et l'expressionnisme	111
« Prédisposition » des Archers pour l'expressionnisme	111
<i>Expressionnisme et mise en scène</i>	111
<i>Appia et Craig</i>	113
Filiations expressionnistes	117
<i>Parcours d'Archers</i>	117
<i>Noir et blanc</i>	120
Expressionnisme et couleur	124
<i>Inflexions esthétiques</i>	124
<i>Survivance du noir et blanc au cœur de la couleur</i>	131
<i>Stupeur du blanc</i>	135
<i>Couleur événement</i>	139
Généalogie du spectateur	145
Chapitre V – Conte, légende, mythe :	
la fiction cinématographique dédoublée	149
Prémisses	150
<i>Récits fictionnels, affinités avec le cinéma</i>	150
<i>Les Archers ou les prestiges de la fiction</i>	152
Une question d'amour et de mort	154
Légende incarnée	156

<i>Génie du lieu</i>	156
<i>Nothing is stronger than true love</i>	159
<i>La proie et l'ombre</i>	164
<i>Passé légendaire et retour du refoulé</i>	166
Ruses fictionnelles : <i>Les Chaussons rouges</i> ou le piège du conte	169
<i>Violences d'un conte</i>	170
<i>Filigranes</i>	173
<i>Basculement</i>	176
<i>Objets du possible</i>	179
Fiction du désir, désir de fiction	182

Péril du désir : une érotique cinématographique

Chapitre VI – États de femme	189
Entre fille et femme	190
<i>Fille à prendre, fille (mal) prise</i>	191
<i>Religieuses : le tabou du désir</i>	193
Conjugualité	197
<i>Remariage?</i>	198
<i>Fleurs et défloraison</i>	203
<i>Conjugualité et impuissance</i>	206
Désir et danger	210
<i>La femme proie</i>	210
<i>Menace du désir</i>	215
<i>Obscurs sujets de désir</i>	217
Émois somatiques	220
<i>Mouvement, humeurs</i>	220
<i>Du corps inutile au corps illégitime</i>	221
Le mélodrame powellien	224
Chapitre VII – Avatars de fantômes	227
Entre vie et mort	227
<i>Ubiquité</i>	228
<i>Traversée des ombres</i>	230
La trace et l'écho : fantômes psychopompes	231
<i>Portrait de femme</i>	231

<i>Voix d'outre-monde</i>	235
Fantômes et fantasmes	238
<i>Le fantomal et la sexualité</i>	238
<i>Au bord de l'œil</i>	240
Chapitre VIII – La mort à l'œuvre	243
« À la fin, elle meurt... » : morts annoncées	243
<i>Fausses pistes</i>	244
<i>Indices voilés</i>	245
<i>Hypnos et Thanatos</i>	252
Le possible impensable	254
Une érotique cinématographique	256
<i>Éclipses</i>	257
<i>Photogénie du désir, éthique de l'absence</i>	262
CONCLUSION	267
FICHE TECHNIQUE ET RÉSUMÉ DES FILMS 1945-1950	273
FILMOGRAPHIE	283
BIBLIOGRAPHIE	289
INDEX DES FILMS	307
INDEX DES NOMS	313