

Table des matières

Introduction	9
---------------------------	---

PREMIERE PARTIE

LA CRISE DU SUJET : THÈMES ET MOTIFS

Chapitre 1 – Instrumentalisation et dépossession du sujet	21
1. La dimension historique dans la détermination du sujet	21
1.1. Une identité nationale malmenée	21
La blessure narcissique du national-socialisme	21
L'avènement de valeurs de substitution	32
1.2. L'échec des contre-modèles dans les années 1960 et 1970	35
La révolte des fils contre les pères et l'échec de la contestation politique	35
Les précurseurs d'Oberhausen et l'échec de la contre-culture	37
Le pessimisme post-révolutionnaire de Fassbinder	43
2. La domination sociale	46
2.1. L'emprise de la structure sur le sujet	46
Le capitalisme comme réification et instrumentalisation de l'humain	47
L'intériorisation du système de domination et l'aliénation	54
2.2. Le rejet de l'individu par le groupe ou le refus de l'altérité	61
La configuration du groupe et son mode de fonctionnement	61
La dépossession identitaire du sujet	65
3. L'amour comme structure interne de domination	67
3.1. La dimension affective dans la détermination du sujet	67
3.2. Le conflit entre les aspirations affectives et les exigences sociales	70

3.3. L'amour comme mode de domination.....	74
L'amour ou l'assujettissement d'autrui	74
L'amour comme désir d'abolition de soi	76
La dialectique sado-masochiste comme unique mode de relation amoureuse	77
4. L'enfermement dans un rôle ou les représentations imposées	81
4.1. Une société où priment le spectacle et le travestissement.....	81
4.2. Le rôle imposé par le monde extérieur	83
Hans, Geesche, Bolwieser et les autres: rôle intégré, rôle refusé	83
Lola ou l'impossible transgression.....	86
4.3. Le rôle imposé par le sujet lui-même	88
La figure du gangster ou le culte du jeu et du geste.....	88
« La Troisième génération » ou le rôle comme artifice identitaire	90
Erwin/Elvira ou le travestissement inscrit dans la chair.....	92
4.4. Deux exemples charnière.....	93
Lili Marleen ou la confusion des identités.....	93
Veronika Voss ou l'image figée de soi	94
Chapitre 2 – Restauration de l'identité du sujet et affirmation	
de la subjectivité.....	97
1. À la reconquête de la conscience de soi.....	97
1.1. Prise de conscience comme parcours de la connaissance	97
1.2. Prise de conscience et transformation du monde.....	102
2. L'invention d'un autre possible dans l'utopie.....	105
2.1. De quelques arrière-plans historiques et théoriques.....	105
2.2. L'utopie fassbindérienne.....	108
Les utopies collectives.....	109
Les utopies individuelles.....	116
L'échappée narcoleptique ou l'échec de l'utopie.....	123
3. La destruction comme affirmation de soi	124
3.1. Le refus des codes et des normes qui fondent la société	124
3.2. Le meurtre comme accomplissement de soi.....	128
3.3. La destruction comme processus de création.....	129

4. La folie comme réinvestissement subjectif du monde par l'individu ..	131
4.1. Le dédoublement ou la re-création idéale de soi.....	131
4.2. Le repli hors du monde au profit d'un univers régi par la subjectivité.....	132
4.3. La dimension positive de la folie selon Fassbinder	135

DEUXIÈME PARTIE

ASPECT ESTHÉTIQUE ET FORMEL DE LA CRISE

Chapitre 3 – Le corps du sujet ou la détermination plastique intrinsèque de l'individu	143
1. Un cinéma corporel ou la réintroduction du corps à l'écran.....	143
1.1. Le corps comme figure essentielle de l'esthétique fassbindérienne	143
1.2. L'acteur dans la typologie des corps et des rôles	147
Les corps féminins.....	147
Les corps masculins	153
Une variante féminine du « petit gros » : l'actrice Brigitte Mira.....	159
2. La corporalité exposée ou le sujet en soi	161
2.1. La nudité des corps.....	161
2.2. La sublimation des apparences ou le corps standardisé	164
Le beau ou l'emprise de la contrainte sociale.....	164
Le corps corseté	165
Le corps rebelle et singularisé: la solitude de l'altérité.....	167
2.3. Le corps malmené	169
Le corps blessé.....	169
Une dynamique de l'affaissement	171
L'immobilisation des corps et l'apathie	172
L'informe	175
2.4. L'image invasive du dos	178
Chapitre 4 – Le corps dans son environnement	183
1. Le corps dans l'espace communautaire ou la représentation du sujet dans sa relation à l'autre.....	183
1.1. La fluctuation du désir.....	183

1.2. La violence comme unique mode relationnel.....	186
1.3. Les amas corporels ou le rêve fusionnel.....	188
2. Le corps et son environnement: le sujet dans l'espace pro-filmique ..	190
2.1. Les lieux-cadre du récit.....	191
L'omniprésence du cadre urbain.....	191
Les lieux clos.....	193
2.2. Les lieux récurrents	195
Les espaces privés	195
Les espaces publics	197
Le passage d'un lieu à un autre	201
2.3. Le statut de la nature.....	203
3. L'espace cinématographique mis en scène par la caméra	205
3.1. Le cadrage.....	205
Une logique du morcellement et de la disparition figurative.....	205
L'invalidation du sujet dans le champ.....	208
3.2. La composition de l'image.....	209
Dénuement ou encombrement du champ: la contamination du sujet par le décor	209
La profondeur de champ.....	212
3.3. La lumière et la texture de l'image	216
La saturation chromatique ou la manifestation des pulsions.....	216
L'altération de la texture de l'image	218

TROISIÈME PARTIE

L'ORGANISATION DU RÉCIT OU LA DIMENSION

STRUCTURELLE DE LA CRISE

Chapitre 5 – Réappropriation et renouvellement des genres	227
1. Le réinvestissement et la distorsion du modèle hollywoodien	228
1.1. Le western.....	228
1.2. Le film noir américain.....	231
2. Le renouvellement d'un certain modèle allemand.....	234
2.1. Le film d'apprentissage	234

2.2. Le <i>Volksstück</i>	238
Chapitre 6 – Un cinéma de la discordance	243
1. La subversion du principe de causalité	243
1.1. Le déficit dans la motivation des personnages	243
1.2. Le déficit dans le fondement de l’action	245
1.3. Le déficit dans le dénouement	248
1.4. Une narration qui privilégie les affects à l’histoire	250
Une intrigue minimaliste	250
Une trajectoire déterminée par la circulation des pulsions	251
2. La subversion du temps cinématographique	254
2.1. L’étirement du temps cinématographique	255
2.2. L’indétermination de la durée de l’histoire et la déréalisation du temps narratif	259
3. La subversion de la linéarité narrative	261
3.1. Le principe de répétition ou l’évolution entravée	261
La construction cyclique de l’intrigue et le mouvement involutif	261
Les mises en abyme ou l’effet d’anticipation	264
3.2. La logique du fragment et de la juxtaposition	266
3.3. Les inserts digressifs ou la difficulté du sujet à se dire	269
Les inserts extradiégétiques	269
Les inserts diégétisés	272
La voix off	276
Chapitre 7 – Radicalisation de l’expression narrative du sujet et du monde	281
1. La technique du collage ou l’exemple emblématique de <i>Berlin Alexanderplatz</i>	281
1.1. Une écriture polyphonique	281
Le modèle de Döblin	281
Les deux types de collages au cinéma	283
1.2. L’analyse de la structure narrative dans le film <i>Berlin Alexanderplatz</i>	288

L'éclatement de la structure narrative	288
La subjectivité de la vision ou la restauration d'une certaine cohérence	293
2. Le statut problématique de la réalité filmique et des épisodes narratifs	296
2.1. L'indistinction quant à la nature des images	296
2.2. L'instabilité des perspectives retenues	300
3. Le statut malmené du spectateur.....	303
3.1. La déstabilisation du spectateur en redoublement de celle du sujet....	303
3.2. La remise en cause du rôle traditionnel du spectateur	307
La mise à mal de l'illusion ou le processus de la prise de conscience	308
Le spectateur comme dernier maillon du film.....	310
Conclusion – Vers un dépassement de la crise?	313
Filmographie.....	323
Bibliographie sélective	341
Index des noms cités dans le texte.....	351
Index des films	355
Tables des matières	361