

HAL
open science

Table des matières de la thèse D'un archaïsme moderne : enjeux esthétiques et politique de l'“ impureté ” chez Pier Paolo Pasolini, Manoel de Oliveira et Sergueï Paradjanov

Alice Letoulat

► **To cite this version:**

Alice Letoulat. Table des matières de la thèse D'un archaïsme moderne : enjeux esthétiques et politique de l'“ impureté ” chez Pier Paolo Pasolini, Manoel de Oliveira et Sergueï Paradjanov. Art et histoire de l'art. Université de Poitiers (France), 2018. Français. NNT: . tel-02529665

HAL Id: tel-02529665

<https://hal.science/tel-02529665>

Submitted on 8 Apr 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

UNIVERSITÉ DE POITIERS

U.F.R. Lettres et Langues

École Doctorale 612 – Humanités

E.A. 3816 – Formes et Représentations en Linguistique, Littérature, Image et Scène

Thèse de doctorat en études cinématographiques présentée par **Alice LETOULAT**

Section CNU : 18

Sous la direction de Sylvie ROLLET

D'UN ARCHAÏSME MODERNE : enjeux esthétiques et politiques de l'« impureté » chez Pier Paolo Pasolini, Manoel de Oliveira et Sergueï Paradjanov

Soutenue le 28 mai 2018, devant le jury composé de :

Véronique CAMPAN, maîtresse de conférences, Poitiers

Mathias LAVIN, maître de conférences, Paris 8

Sylvie ROLLET, professeure des universités, Poitiers

Antonio SOMAINI, professeur des universités, Paris 3

Cécile SORIN, professeure des universités, Paris 8

ALICE LETOULAT

Thèse de doctorat en études cinématographiques
PHD in film theory

D'un archaïsme moderne :
enjeux esthétiques et politiques de l'« impureté »
chez Pier Paolo Pasolini, Manoel de Oliveira
et Sergueï Paradjanov

About a modern archaism :
formal and political stakes of “impurity”
in Pier Paolo Pasolini's, Manoel de Oliveira's
and Sergei Parajanov's films

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE – Trois cinéastes réfractaires

1. « Comme si le cinéma venait d'être inventé... »
2. Repenser le cinéma
3. Trois hérétiques
4. Partir des films pour y revenir

PREMIÈRE PARTIE – L'impureté, ou de la « spécificité » du cinéma

CHAPITRE I – Des cinéastes « à rebours »

1. AU COMMENCEMENT : DES FILMS

1.1. *Acte du printemps* (Oliveira, 1963) : de la Passion du Christ aux menaces contemporaines

Permanence et basculement : l'exposition ostentatoire des coulisses

La « genèse » d'un film au statut indéfinissable

Passé en voie de disparition et présent auto-destructeur : l'impossible consolation ?

1.2. *Théorème* (Pasolini, 1968) : une mythologie au présent

Le film de la rupture

Le sacrifice exceptionnel d'Emilia : l'enterrement rituel au chantier

Comment ne pas perdre ou trahir Dieu : retrouver le sens

1.3. *La Légende de la forteresse de Souram* (Paradjanov, 1984) : mourir pour fonder

Un corps comme ciment national

Paradjanov et le rêve tenace d'une Transcaucasie apaisée

Le trajet « circulaire » de Zourab

2. INVENTER UN HÉRITAGE

2.1. Un rapport contrarié à la modernité

L'arrière-garde de l'avant-garde

L'invention de la tradition

2.2. Le paradigme primitiviste : dépasser les clivages de l'histoire des arts

Retrouver l'innocence de l'art

Une « esthétique du Divers »

Modernité de l'archaïsme

2.3. Faire retour pour faire rupture

Médée : le parcours exemplaire (Médée, Pasolini, 1969-1970)

Formes de retours-ruptures chez Paradjanov et Oliveira

Renouer avec le passé, fonder à nouveau

CHAPITRE II – Le choix de la « contamination »

1. DES SOURCES PLURIELLES : DES HISTOIRES À RACONTER DE NOUVEAU

1.1. Des sources narratives : le texte et le récit

Réécrire

Raconter

1.2. L'histoire et le mythe

Une histoire des représentations de l'histoire

L'envers du « roman national » : NON ou la Vaine Gloire de commander (Oliveira, 1990)

2. DONNER CORPS ; FAIRE ENTENDRE

2.1. À l'origine : la figure des anonymes

Des gestes

Des visages

2.2. Mont(r)er la baraque

À rebours de la distanciation critique

Une magie archaïque

Le théâtre du monde

2.3. Une écoute des voix du monde

Oliveira, cinéaste de l'oralité

De Paradjanov à Pasolini : la matière sonore du monde

3. D'UN CINÉMA « IMPUR »

3.1. Qu'est-ce que « le » cinéma ?

Narration et monstration

Le cinéma « pur » et la spécificité cinématographique

Défense de l'impur

3.2. Penser un cinéma « de l'impureté »

L'impropriété cinématographique : « contre » la spécificité du cinéma

L'impureté cinématographique : pluralité, matérialisme, intempestivité

SECONDE PARTIE – L'impureté, une conviction esthétique et politique

CHAPITRE III – Altérité(s)

1. FILMER L'AUTRE

1.1. Rendre « L'homme visible »

Le groupe et non la masse

Faire parler les corps

Impureté du geste

1.2. Inventer l'Autre

De l'altérité du regard

Amalgame anthropophage

2. HANTISES OU LA LOI DES FANTÔMES

2.1. Les territoires du temps

Écrire les espaces filmés

Paradjanov : le symbolisme à deux dimensions (La Légende de la forteresse de Souram)

Pasolini : le « sens » comme direction et signification (Salò, 1975)

Oliveira : discrédence de la mémoire (Visite ou Mémoires et Confessions, 1981-1982)

Le temps (re)monté

2.2. Le temps disloqué

Le Tout Autre : figures de revenants

Équivocité du cinéma

Les fantômes de l'histoire

CHAPITRE IV – Mémoires et résistances

1. MÉMOIRES ET PARTAGES : TRANSMISSION RITUELLE ET CINÉMA

1.1. Du rituel dans le film

Récurrentes rituelles chez Paradjanov, Oliveira et Pasolini

L'épisode rituel de Médée

1.2. Définir le rituel et ses enjeux

Un acte social efficace

Fondation et unité

1.3. Le cinéma, relais du rituel ?

Questions de croyance et de visibilité

Sacralisations filmiques

Archaisme du dispositif

2. DE LA SURVIVANCE À LA RÉSISTANCE : LA FORCE DE LA RUPTURE ARCHAÏQUE

2.1. La « conviction esthétique » comme conviction politique

En quoi le film prend-il une position « politique » ?

Rupture ou continuité ?

Organiser un nouveau rapport au sensible

2.2. Quelque chose résiste

Interpeller

Figurations des peuples manquants

Résistance de l'ambiguïté et de l'anachronisme

2.3. Intempestivité de l'impureté

Passé et présent face-à-face

Singularité et commun : le partage des regards

CONCLUSION GÉNÉRALE – L'écart et la reprise

1. À l'écart et sur le seuil

2. Une nouvelle tradition : vers une autre histoire

3. Re-voir et re-prendre : éthique du regard et du geste filmiques

ANNEXE – Les deux versions de *Sayat Nova (La Couleur de la grenade)*

1. De *Sayat Nova* à *Couleur de la grenade* : film de commande contre vision poétique

2. Bilan comparatif : l'échec de la volonté de « simplification »

Modification de textes

Suppressions de plans et de séquences

Modifications sonores

Déplacements de plans et de séquences

3. Enjeux esthétiques et politiques

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION – Three refractory filmmakers

1. “As if cinema had just been invented...”
2. Re-thinking cinema
3. Three heretics
4. Going from the films to come back to them

FIRST PART – Impurity, or on the “specificity” of cinema

CHAPTER I – “Backwards” filmmakers

1. AT THE BEGINNING : FILMS

1.1. *Rite of Spring* (Oliveira, 1963) : from Christ's Passion to contemporary threats

Permanence and changeover : the ostentatious exhibition of what is behind the stage

The “genesis” of an ambivalent film

Past at risk of disappearing and self-destructing present : an impossible comfort ?

1.2. *Teorema* (Pasolini, 1968) : a mythology in the present tense

The break-up film

Emilia's exceptional sacrifice : the ritual burying at the construction site

How not to lose or betray God : finding back the sense

1.3. *The Legend of the Suram Fortress* (Parajanov, 1984) : dying to found

A body as national cement

Parajanov and the tenacious dream of a peaceful Transcaucasia

Zourab's “circular” journey

2. INVENTING AN INHERITANCE

2.1. An annoyed relationship to modernity

The “arrière-garde” of “avant-garde”

The invention of tradition

2.2. The primitivist paradigm : overcoming the cleavages of arts history

Finding art's innocence again

“Aesthetics of the Diverse”

Modernity of archaism

2.3. Coming back to operate a break

Medea : the exemplary journey (Medea, Pasolini, 1969-1970)

Forms of return-breakings in Parajanov's and Oliveira's films

Reconnecting with the past, founding again

CHAPTER II – The choice of “contamination”

1. PLURAL SOURCES : STORIES TO TELL AGAIN

1.1. Narrative sources : the text and the telling

Re-writing

Telling

1.2. History and myth

A history of history's representations

The reverse of the “national tale” : No, or the Vain Glory of Command (Oliveira, 1990)

2. GIVING A BODY ; MAKING HEAR

2.1. At the beginning : the figure of the anonymous ones

On gestures

On faces

2.2. Constructing and showing the stage

Backwards from critical distancing

An archaic magic

The world's stage

2.3. A hearing of the world's voices

Oliveira, filmmaker of orality

From Parajanov to Pasolini : the sound material of the world

3. ABOUT AN "IMPURE" CINEMA

3.1. What is "the" cinema ?

Telling and showing

"Pure" cinema and the cinematographic specificity

Defense of the impure

3.2. Thinking a cinema "of impurity"

The cinematographic impropriety : "against" cinema's specificity

Cinematographic impurity : plurality, materialism, untimeliness

SECOND PART – Impurity, a formal and political conviction

CHAPTER III – Otherness

1. FILMING THE OTHER

1.1. Making a "visible man"

The group and not the mass

Making the bodies talk

Impurity of the gesture

1.2. Inventing the Other

About the otherness of the look

Cannibal amalgam

2. HAUNTS OR THE LAW OF GHOSTS

2.1. Territories of time

Writing the filmed spaces

Parajanov : symbolism in two dimensions (The Legend of the Suram Fortress)

Pasolini : "sense" as direction and meaning (Salò, 1975)

Oliveira : memory's discrepancy (Visit or Memories and Confessions, 1981-1982)

Rewinding time

2.2. Dislocating time

The very Other : figures of revenants

Cinema's equivocity

The ghosts of history

CHAPTER IV – Memories and resistances

1. MEMORIES AND SHARINGS : RITUAL TRANSMISSION AND CINEMA

1.1. About rituals in the film

Ritual recurrences in Parajanov's, Oliveira's and Pasolini's films

The ritual episode of Medea

1.2. Defining the ritual and its stakes

An efficient social act

Foundation and unity

1.3. Cinema as the relay of the ritual ?

Questions of faith and visibility

Filmic sacralizations

Archaism of the devise

2. FROM SURVIVAL TO RESISTANCE : FORCE OF THE ARCHAIC BREAKING

2.1. “Formal conviction” as political conviction

How does the film take a “political” posture ?

Breaking or continuity ?

Organizing a new relation to the “sensible”

2.2. Something resists

Interpellating

Figurations of missing peoples

Resistance of ambiguity and anachronism

2.3. Impurity's untimeliness

Past and present face to face

Singularity and common : the sharing of looks

CONCLUSION – The gap and the recovery

1. At the marge and on the threshold
2. A new tradition : towards another history
3. Re-seeing and re-covering : ethics of filmic look and gesture

ANNEX – The two versions of *Sayat Nova (The Color of Pomegranates)*

1. From *Sayat Nova* to *The Color of Pomegranates* : ordered film against poetic vision
2. Comparative results : the failure of the willfulness of “simplification”

Modifications of texts

Removals of shots and scenes

Sound modifications

Shiftings of shots and scenes

3. Formal and political stakes