

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	9
Sous le signe d'Apollinaire, « prophète médiologique »	9
Poésie et cinéma : une rencontre improbable ?	11
Poésie et arts au tournant du siècle.	
La question de la « poésie cubiste »	14
La poésie à l'ère de la reproduction industrielle	17
Poésie et cinéma : un désert critique ?	19
1910-1930 : le choix d'une logique générationnelle	20
L'imaginaire du cinéma dans une anthropologie de la modernité	22

PREMIÈRE PARTIE

POÉSIE ET CINÉMA AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE : LES RAISONS D'UNE RENCONTRE

POÉSIE, MODERNITÉ ET TRIVIALITÉ : QUELQUES JALONS	31
« La muse familière » au XIX ^e siècle	31
La poésie des tréteaux et des « refrains niais »	31
Vers une prosaïsation de la poésie :	
des problématiques d'origine baudelairienne	34
Poésie et journalisme au XIX ^e siècle	40
Poésie et modernité technique : des rapports ambigus	44
De nouvelles formes de prosaïsation de la poésie au début des années 1910	49

Poésie et culture populaire	49
L'esthétique du collage au service d'un art « pauvre »	61
Effacement du sujet lyrique et ouverture sur le monde	69
Poésie cosmique et lyrisme des foules	69
La grande question de la simultanéité	72
Le cinéma dans la <i>modernolatria</i> ambiante	86
Apollinaire et la <i>modernolatria</i> futuriste	86
La place du cinéma dans les revues poétiques.	
Le cinéma dans les revues d'avant-garde	91
LES DÉBUTS DU CINÉMA	99
Brève histoire des technologies du visuel mimétique	99
De la <i>camera obscura</i> à la photographie	100
D'autres ancêtres :	
les spectacles pré-cinématographiques ?	104
De la chronophotographie au cinématographe	108
Lumière et Méliès : les deux tentations du cinéma	110
Les premières séances du cinéma	115
Les discours sur le cinéma au début du siècle	122
Un divertissement populaire	122
Les prémices de la cinéphilie	127
MODALITÉS DE LA VISION MODERNE	139
Marey et Bergson : enjeu philosophique	
de la représentation du temps	139
Le mouvement des images : modalités de la vision	
moderne dans les arts plastiques	143
Du « dynamisme plastique »	
à la « cinégraphie futuriste »	143
La représentation analytique du mouvement	147
Delaunay : l'effet-mobilité	153
Apollinaire et le mouvement des images	155

DEUXIÈME PARTIE

PROJECTION ET PROJECTILE :
LE CINÉMA ET L'HOMME MODERNE
VITESSE, VIOLENCE ET SUBVERSION

LE CINÉMA, PATRIE DE L'HOMME MODERNE	165
Le cinéma : un medium réclamé par la vie moderne	166
L'art de la vitrine	168
Violence et hyperstimulation sensorielle en milieu urbain	171
Georges Duhamel et le cauchemar de la « vie future » . . .	174
Walter Benjamin : le cinéma comme entraînement à la vie moderne	177
Des esthétiques de la vitesse	178
La vitesse au cinéma	179
Cinéma et poésie : des esthétiques de la vitesse selon Jean Epstein	185
L'homme moderne au cinéma : éloge de l'énergie	203
Fantômas	205
Charlot, l'autre visage de l'homme moderne	213
Le cinéma américain, patrie de l'homme moderne	219
LE CINÉMA, UN DIVERTISSEMENT QUI SENT LE SOUFRE	225
L'imaginaire apollinarien du cinéma : violence, voyeurisme et dangers de la fiction	225
Les salles obscures : « bain de multitude » et frisson érotique	229
« Un bain de multitude »	229
L'érotisme des salles obscures	234
Le maillot de Musidora ou l'invention de la femme moderne	238
Le potentiel subversif du cinéma. Des œuvres « situées »	243

TROISIÈME PARTIE

LE CINÉMA : OUTIL POLÉMIQUE OU INSTRUMENT DE RENOUVELLEMENT ESTHÉTIQUE ?

LES AMBIGUÏTÉS DU DISCOURS SUR LE CINÉMA	255
La préférence donnée au cinéma populaire	255
Un dandysme de l'anti-culture	262
Éloge de l'idiotie	262
Une réappropriation des pratiques populaires à des fins subversives	264
Le cinéma comme contre-culture	268
Les partis pris critiques des surréalistes : dénî du medium et rêve d'une « critique synthétique »	272
Désintérêt pour les questions techniques	272
Le rêve d'une critique « synthétique »	275
« Entrée des médiums : déni du <i>medium</i> »	282
Un rapport ambigu à l'Art	287
Deux ennemis : le « film d'art » et le cinéma « pur »	288
L'AMORCE D'UNE ESTHÉTIQUE DU CINÉMA	
Vers une définition de la photogénie	295
Le primat du visuel sur le narratif	295
Un art de la vue	295
Le cinéma contre le théâtre	300
De vibrants éloges du gros plan	306
Pour un lyrisme de la matière	311
Le cinéma, une langue poétique universelle : l'image contre le logos	317
La question des « sous-titres »	317
Défense de l'art muet, langue universelle et primitive, contre le cinéma parlant	319

SCÉNARIOS, « POÈMES CINÉMATOGRAPHIQUES »,
« CINÉ-POÈMES »

À la conquête de nouveaux territoires	327
Quand les poètes se font scénaristes	330
<i>L'Étoile de mer</i> , « poème de Robert Desnos tel que l'a vu Man Ray »	330
La Coquille et le clergyman	337
Quand les poètes jouent les scénaristes	342
La Bréhatine d'Apollinaire, un scénario trop « tournable » ?	342
Le cas Cendrars : autoportrait du poète en homme de cinéma	350
Des histoires à mettre en images	363
Les « scenarii intournables » de Benjamin Fondane	363
<i>Minuit à quatorze heures</i> et <i>La Part des lionnes</i> , de Robert Desnos, « essai[s] de merveilleux moderne » pour l'écran	373
Pierre Albert-Birot : le cinéma comme terrain d'expérimentations poético-visuelles	379
Des textes au statut problématique	384
« Les dix-huit secondes » d'Artaud	384
La Fin du monde filmée par l'ange N.-D (1918) : <i>une fantaisie biblico-burlesque</i> de Cendrars	388
Les « poèmes cinématographiques » de Soupault	393
 CONCLUSION	 399
 BIBLIOGRAPHIE	 407
 INDEX DES NOMS	 437