

François AMY DE LA BRETÈQUE

L'IMAGINAIRE MÉDIÉVAL
DANS
LE CINÉMA OCCIDENTAL

Volume I

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2018

www.honorechampion.com

François AMY DE LA BRETÈQUE

L'IMAGINAIRE MÉDIÉVAL
DANS
LE CINÉMA OCCIDENTAL

Volume II

PARIS
HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR
2018

www.honorechampion.com

TABLE DES MATIÈRES

Introduction d'ensemble	9
Première partie : questions générales	25
Chapitre 1 – L'énonciation historique dans le film de fiction	27
Chapitre 2 – L'impossible « reconstitution »	37
Chapitre 3 – Poétique de l'anachronisme	47
Chapitre 4 – Le Moyen Âge « inaccessible »	91
A – Dissociation des motifs et des thèmes. Les voies d'une possible iconographie	91
B – Du côté de la transtextualité	96
Chapitre 5 – Les modélisations externes	103
Le modèle romanesque	104
Le modèle didactique scolaire	107
Le roman « gothique » et la notion large de « gothique »	116
L'opéra, l'opérette, la comédie musicale	120
La peinture d'histoire et la peinture préraphaélite	124
Des formes « populaires »	127
L'évolution du discours de l'histoire	132
Chapitre 6 – Grandes formes et question du genre	137
Chapitre 7 – Aux origines de l'imaginaire cinématographique du Moyen Âge	153
A – Le Moyen Âge de Georges Méliès	154
B – La production Gaumont et Pathé à thème médiéval, 1907-1914	170
Introduction aux parties 2, 3 et 4	187
Deuxième partie : la scène mythique	191
Chapitre 8 – Récits édifiants, vies de saints. (<i>La Foi</i>)	193
A – quelques hagiographies	194
B – Saint François d'Assise : glissements de modèles, ajustement des discours	206
Chapitre 9 – Les héros épiques « fondateurs » (<i>L'Héroïsme</i>)	227
– Roland et le cycle carolingien	229
– Le Cid et ses avatars	244
– Siegfried et les Barbares	260
Chapitre 10 – Arthur, le roi et l'épée. (<i>La Royauté</i>)	275
– Le rêve arthurien	279

– Les enfances d'un chef	281
– L'âge d'or et son déclin	287
Chapitre 11 – La Table Ronde, modèle utopique et idéal communautaire (<i>La Communauté</i>)	301
Chapitre 12 – Les parangons de la chevalerie dans les films arthuriens	319
– Le chevalier adulte, Gauvain	321
– La perfection vulnérable, Lancelot	330
Chapitre 13 – « Scènes du Graal ». La Quête et le Moyen Âge spirituel (<i>Le Sacré</i>)	361
– Le noyau du mythe percevalien	361
– Les premières adaptations de Wagner	368
– Le Parzifal de Syberberg	371
– Les versions à grand spectacle	381
– Retour aux textes médiévaux	387
– Extensions du thème	393
Chapitre 14 – Merlin l'« enchanteur » et les magiciens (<i>Le Surnaturel</i>)	407
Chapitre 15 – Amour « courtois », amour barbare. Le jardin des amours médiévales (<i>L'Amour humain</i>)	425
– L'amour à la mode « troubadour »	427
– L'amour à l'italienne : les couples dantesques	433
– La version prévertienne de l'amour courtois	439
– La contestation moderne	450
– « Jus primae noctis »	457
– Une intertextualité dissimulée : le Roman de la Rose	464
– Un iconogramme migrant : le verger médiéval	465
Chapitre 16 – Tristan et Yseut (<i>La Passion</i>)	475
– Des sèmes vagabonds	495
Chapitre 17 – Le contre-texte et son héros : Renart (<i>Le corps, le sexe</i>)	501
Troisième partie : le décor de l'histoire	511
Chapitre 18 – Les Croisades, le grand projet imaginaire de l'Occident chrétien (<i>La Chrétienté</i>)	513
– La Première Croisade	516
– La troisième croisade ou croisade des rois	520
– Les formes populaires de la Croisade, la fable	530
– La Croisade « en général »	535
Chapitre 19 – Le cycle légendaire anglais (<i>La Légitimité</i>)	547
– Le cycle d'Ivanhoé	556
– Le cycle de Robin des Bois	569
Chapitre 20 – Le cycle historique anglais (<i>Les conflits dynastiques</i>)	617

Chapitre 21 – Le cycle historique shakespearien (<i>Le Pouvoir</i>)	629
– Richard III, la spirale du pouvoir personnel	633
– Henry V, l'exercice modéré du pouvoir absolu	642
– Falstaff, l'homme ordinaire	646
Chapitre 22 – Inquisition, hérésies, sorcelleries. L'« obscur Moyen Âge » (<i>L'intolérance</i>)	653
– Les pratiques de la sorcellerie	656
– La présentation des hérésies	664
– Le catalogue des horreurs	675
– un iconogramme : le bûcher	682
– La revanche des victimes	688
– Un motif nomade : la vision « dantesque » de l'Enfer ; un iconogramme associé : la gueule d'Enfer	694
Chapitre 23 – La peste noire. Les grandes peurs moyenâgeuses (<i>Le « réel », la Peur</i>)	699
– Une iconographie initiatrice : la danse macabre	701
– La fable, l'allégorie, la parabole	706
– Des éléments discursifs	711
– Deux grands modèles narratifs	715
Chapitre 24 – Le spectre de la guerre : la guerre de Cent Ans et autres guerres médiévales (<i>La violence</i>)	721
– Le panthéon historique	724
– Azincourt, « mère de toutes les batailles »	733
– Rhétorique des scènes de bataille	740
– Le mythe de la guerre totale et de la guerre éternelle	753
– Formes distanciées et parodiques	768
Chapitre 25 – Jeanne d'Arc. De l'idée de nation à l'idée de sainteté (<i>L'âme et la conscience</i>)	777
– Quatre modèles formels pour une hagiographie	780
– Un modèle transversal : des structures d'emboîtement	813
– Les stations de la Geste johannique	819
– Le visage invisible de Jeanne	829
Chapitre 26 – Les mythes de fondation. Guillaume Tell et autres libérateurs nationaux (<i>La Nation</i>)	835
Chapitre 27 – Du Moyen Âge scottien au Moyen Âge « hugolien » (<i>Le Progrès</i>)	853
– Le schéma scottien : <i>Quentin Durward</i>	854
– Variation française. La reconstitution de prestige. <i>Le Miracle des loups</i>	861
– Persécutés et opprimés. Le Paris populaire hugolien : <i>Notre-Dame de Paris</i>	869
– Les gueux d'opérette. Villon au cinéma	883
– De la dérision prévertienne au discours bien-pensant disneyen	895

Quatrième partie : le fantasme moyenâgeux	903
Chapitre 28 – Légendes et miracles (<i>Le Miraculeux et le Merveilleux</i>)	905
– Les miracles médiévaux au cinéma	906
– De Claudel à Bergman	916
– Des légendes profanes	923
Chapitre 29 – Fantastique, « fantasy », folklore (<i>L’imaginaire médiéval désancré</i>)	935
– Les films de légende et de féerie nordiques.	
Le satanisme	937
– Détour par le merveilleux français des années 40	942
– L’inspiration « gothique » anglo-saxonne. Le cas du loup-garou	947
– La « fantasy » anglo-saxonne ou le Moyen Âge frelaté	959
– « Sword and sorcery »	967
– Extensions et transpositions	972
Chapitre 30 – Le Moyen Âge trivial	979
– Du refoulement au défolement	980
– La veine du fabliau	986
– L’érotisme « populaire »	990
– Des contes d’amour et de mort	995
Cinquième partie : synthèses	999
Chapitre 31 – De quelques grandes formes représentatives	1001
– L’espace de représentation	1001
– La couleur et les couleurs du Moyen Âge au cinéma	1017
– Le vitrail, paradigme et iconogramme	1024
Chapitre 32 – Répertoire des grandes et petites unités de contenu	1029
– Les grands thèmes narratifs ou cadres	1031
– Les concepts-cadres ou « idéologèmes »	1040
– Les passages obligés ou topoi	1050
Chapitre 33 – Les plus petits motifs ou « iconogrammes »	1071
Conclusion générale	1089
Filmographie détaillée	1097
Bibliographie	1227
Index des noms	1237
Index des titres	1249
Tableau d’équivalence des titres de films	1267
Table des matières	1273