

Edgar MORIN

France (1921-) Sociologue ethnologue et philosophe

Princ. : *Le Cinéma ou l'Homme imaginaire* (1956) et *Les Stars* (1957) [ses deux uniques ouvrages sur le cinéma], *La Méthode* [6 tomes] (1977-2004)

Filmo. : *Chronique d'un été* (1961) avec J. ROUCH / *L'Heure de la vérité* (1964) [scén.] / *Un certain regard, le cinéma-vérité d'Edgar Morin* (1966) [entretien] (1966)

La notion de complexité

Complexité **épistémologique** (origine, valeur et portée de la connaissance)

- Du latin *complexus*, « ce qui est tissé ensemble »
- Rapport avec la « *pensée simplifiante* » [MORIN]
 - En intègre les modes de pensée simplifiant (clarté et précision)
 - En rejette les conséquences « *unidimensionnalisantes* » [M.]
 - ⇒ DONC **complexité** ≠ **complétude**
- Basée sur :
 - La transmission de l'information
 - ⇒ Résolution d'une incertitude
 - ⇒ Génération d'une nouveauté

DANS LE MÊME TEMPS
 - la **boucle causale**
 - ⇒ une cause produit un effet
 - ⇒ l'effet devient cause d'un nouvel effet [rétroaction]
 - le groupe
 - ⇒ Effet de synergie
 - « *le tout est plus que la somme des parties* » [MORIN]
 - La synergie **rétroagit** sur chacune des individualités
 - ⇒ Inhibition des capacités individuelles
 - Le **principe dialogique**
 - ⇒ Les antagonismes sont indissociables d'une même réalité
 - ⇒ Leur compréhension (dans son acception la plus large) permet de penser le processus global
 - ⇒ **Le tiers-inclus**
 - La compréhension des antagonismes A et –A ne peut ignorer B
 - Le **principe de récursion organisationnelle** (récursivité)
 - ⇒ **PRODUCTION** ↔ **PRODUIT**
 - Les individus humains produisent la société
 - La société produit l'humanité des individus
 - Le **principe hologrammatique**
 - ⇒ **TOUT** ↔ **PARTIE**

- L'individu est une partie de la société
- La société est une partie de chaque individu

La thèse du *Cinéma ou l'homme imaginaire* (1956)

I. INTRODUCTION

- Le cinéma = un art privilégié
 - Un procédé complet
 - ↳ Son
 - ↳ Image
 - ↳ Absorption du spectateur
 - Un mécanisme similaire au psychisme humain
 - ↳ **Une révélation au spectateur**
 1. **Une fonction magique**
 - Stimulation de l'imaginaire
 - Affectivité
 2. **Une fonction objective**
 - Expression de la relation de l'Homme au Monde
 - Rationalité

II. MAGIE ET AFFECTIVITE

- **Un exercice de la fascination**
 - Le reflet
 - Le double
 - L'ombre
 - ↳ ~~Fascination de la réalité~~ —————> Fascination de l'image de la réalité
(Surtout et dès le cinéma primitif)
- **Photogénie : majoration du Monde par le filmage**
 - Une fonction innée de la photographie
 - ↳ Conservation de la présence et de la vie
 - ↳ Projection de la vie intérieure de l'artiste
 - ↳ Récupération par le spectateur de l'*image mentale* projetée
Projection de sa propre vie intérieure
 - Un principe de transfiguration par le cinématographe
- a) La notion d'image mentale
 - Un nouement entre présence / absence
 - ↳ Projection

- ↳ Imaginaire
- ↳ Mémoire
- Une essence subjective

MAIS

Une **tendance** à

- ↳ S'extérioriser
- ↳ S'objectiver

Les conséquences de l'objectivation

- **Autonomie de l'image mentale**

DONC

Réalité de l'image mentale

- ↳ L'œuvre est une **expression concrète** de cette autonomie
- ↳ L'hallucination est une **expression psychique** de cette autonomie

b) La notion de double

- Un mythe universel
- Une projection de l'individualité humaine
 - ↳ Altérité de son être
 - ↳ Altérité de son image mentale

- **Une tendance à l'objectivation** —————> Une véritable objectivation

c) La notion d'ombre

- Une tendance à corporaliser l'ombre (surtout dans la photo en N&B)
 - ↳ Double corporel
 - ↳ Caractère magique

d) La notion d'imaginaire

L'ANTHROPOMORPHISME

- Extériorisation dans les choses
 - De présence humaine [EXTERIORISATION DE
 - De tendance humaine L'HOMME DANS LE MONDE]
 - ↳ **Identification**

LE COSMOMORPHISME

- Introduction dans l'Homme
 - d'une dimension du Monde [INTERIORISATION DU MONDE EN L'HOMME]
- Le visage
 - Le visage comme miroir du Monde
 - ↳ « *Le visage est paysage* » [MORIN]
 - Monisme évident
 - ↳ L'Homme « répandu » dans le Monde

CETTE NOTION D'IMAGINAIRE REND MAJORITAIRES LES FICTIONS AU CINEMA

III. CORPS ET MOUVEMENT

- La photographie est :
 - Une image physique (IMPRIMEE)
 - Une image fixe
- Le cinéma est :
 - Une succession d'ombres et de lumières (PROJETE)
 - Une image en mouvement
 - ↳ Plus grande importance
 - De la projection affective
 - Du reflet du réel
 - De la transfiguration du réel

e) Notion de métamorphose

- Les effets spéciaux (trucs) de Méliès → Des effets classiques
 - GP, fondus/enchaînés, etc.
- MELIES / LUMIERE
(Métamorphose) (Double)
- **Temps narratif** = **Temps filmique** MELIES ET LUMIERE GLOBALEMENT
(PROJECTION) (DIEGESE)
- **Temps narratif** ≠ **Temps filmique** LA POSSIBILITE DU MONTAGE

- Les possibilités du montage
 - **Métamorphose de l'espace-temps**
 - ↳ Accrue par les *flash-back* et *flash-forward* [UBIQUITE]
 - ↳ Accrue par les mouvements d'appareil [MOBILITE]
 - Remise au présent du passé
(PROJECTION) (TOURNAGE)
 - Jeu d'ombres et de lumières
 - ↳ Subjectivité des choses filmiques [ANIMISME]

IV. PROJECTION D'AUTEUR ET DE SPECTATEUR

- Fondement du cinématographe
 - Affectivité
 - Anthro-cosmomorphisme

DONC

- Présence de
 - La subjectivité
 - L'universalité

Dans

- Le cinéma le plus fictionnel
- Le cinéma le plus mimétique

A. PARTICIPATION AFFECTIVE

La projection

- Complexité et fonction du processus
 - 1) Dans les phénomènes subjectifs
 - ↳ Déformation des réalités objectives
 - ↳ Détachement des réalités objectives
 - 2) Dans les phénomènes magiques
 - ↳ Objectivisation de la vision subjective
- Fusion courante des champs du processus
 - Anthro-cosmomorphisme

L'identification

- Proximité personnage / spectateur
 - Identification au semblable
- Rapport star / spectateur
 - Identification polymorphe
 - ↳ Distance avec la star
 - ↳ Identification au dissemblable du personnage
- Rapport salle / spectateur
 - Milieu du spectateur = milieu du film

L'émotion

- Origine
 - ~~Emission par le film~~
 - Projection par le spectateur
- Accroissement émotionnelle par la focalisation
 - Diégétique

- D'appareil
- Lumineuse
 - ↳ Plus grande mobilisation de la participation affective

La fiction

• Projection objectivée des auteurs - Objet = film • Participation affective du spectateur - Projection vers l'objet - Intériorisation de l'objet	[UNE MECANIQUE DE « CIRCUIT » (MORIN)]

LA PROJECTION EST LE PHENOMENE-TYPE DE L'EXPERIENCE CINEMATOGRAPHIQUE

• Les procédés cinématographiques - Un langage / un code - Un courant affectif / subjectif	[COMPLEXITE]
- Intégration du spectateur dans le flux du film - Intégration du film dans le flux psychique du spectateur	[RECIPROCITE]

↳ ACTIVITE / PASSIVITE DU SPECTATEUR

B. PARTICIPATION OBJECTIVE ET RATIONALITE

- Effet et impression de réalité
 - Restitution des formes (photographie)
 - +
 - Restitution du mouvement
- Identité = objectivité
 - Constance du lien entre les choses du Monde

↳ UNE PERCEPTION PRATIQUE DES FORMES
(Une perception objective ambivalente de la participation affective)

MAIS

- caractère fragmentaire de la perception
 - Mécanique du plan fixe
 - ↳ Eléments constitutifs → Synthèse
 - Mécanique du montage
 - ↳ Plan → Multiplicité → Synthèse globale
(Fragment synthétisé)

DONC

- La globalisation est
 - Spatiale
 - Temporelle
- La perception objective est
 - Un point de départ
 - Une conclusion

C. LE SPECTATEUR

- Dominé par sa vision psychologique (PROJECTION/IDENTIFICATION AFFECTIVE)
- Porte une vision pratique (PROJECTION/IDENTIFICATION OBJECTIVE)
- Imaginaire cinématographique
 - Similaire à l'imaginaire onirique
 - MAIS
 - Cinéma ancré dans le réel
 - DONC
 - Dualité du cinéma
 - ↳ REEL (savoir rationnel)
 - ↳ REVE (participation objective)

➤ LE PRINCIPE MEME DE L'ATTITUDE ESTHETIQUE
« La clef de voûte de l'attitude spectatorielle » [MORIN]

Le réel et le rêve

- Baignent le cinéma
 - Notamment le film de fiction
- Sont encadrés par des formes rationnelles
 - Le cinéma est une réalité
- S'inscrivent dans un *mouvement dialectique*
 - Le cinéma pose l'*unité dialectique*
 - Le psychisme humain effectue le mouvement

Magie, sentiment, raison

- L'image cinématographique [SYMBOLE]
 - Est un **signe** (caractère abstrait)
 - Inscrit un **rapport** (caractère concret)
- Le montage
 - Développe un discours (rationalité et cohérence)

DONC

- Caractère linguistique du cinéma
- Ambivalence
 - Magie
 - ↳ des procédés (notamment des formes de l'image)
 - ↳ du procédé global
 - rationalité du sentiment spectatorial

Attention et abstraction

- **Abstraction :** isolation et intellectualisation d'un élément constitutif
- **Attention :** focalisation visuelle, et focalisation psychique (par le principe d'abstraction)
- La mise en scène
 - Suit un processus d'abstraction
 - Appuie la perception affective
 - ↳ « *sentiment-idée* » [MORIN]

LA COMPLEXITE DU CINEMA EST L'EXPRESSION DE L'UNITE COMPLEXE DU CERVEAU HUMAIN