

lett.Motif

Charles BEAUD
les cent
visages
de l'Italie

la comédie ITALIENNE

Charles Beaud

204 pages
format 13x21 cm

Versión brochée

22 euros TTC

ISBN 978-2-36716-174-7

Versión cartonnée

26 euros TTC

ISBN 978-2-36716-175-4

Charles Beaud est issu d'une double formation. En Histoire d'abord puis en recherche cinématographique.

Depuis 2013, il est l'auteur de *L'Histoire de l'Italie à travers l'œuvre d'Ettore Scola* (LettMotif) et d'une contribution à un ouvrage collectif sur John Cassavetes (LettMotif également).

Du même auteur

L'Histoire de l'Italie à travers l'œuvre d'Ettore Scola

184 pages
format 13x21 cm

Du *Pigeon* de Monicelli (1958) à *La Terrasse* d'Ettore Scola (1980) – sans oublier d'évoquer les films précurseurs ainsi que les œuvres plus discrètes du mouvement proprement dit – il est question ici de mettre en évidence la richesse d'un genre proche des traditions expressives de l'Italie (la *commedia dell'arte* et le néoréalisme) mais toutefois attentif aux mœurs de ses contemporains en tant que révélateurs des évolutions historiques, sociologiques et cinématographiques du pays.

Ainsi, l'enjeu de cette étude est de montrer comment les grands cinéastes du cinéma comique dessinent le portrait d'une Italie complexe qui se révèle être l'objet de mutations historiques et sociales essentielles au cours du XXe siècle. Mais surtout, la plus grande ambition de cet ouvrage est de démontrer que la comédie italienne est le formidable exemple d'un cinéma de divertissement comique et populaire capable de produire des œuvres qui sont de riches objets de réflexion.

Table des matières

Humour et discours 7

La comédie italienne origines et évolutions du genre comique 15

I. De la *commedia dell'arte* à la comédie italienne 17

1. Le masque et son parcours picaresque 17
2. La comédie à l'heure du fascisme 25
3. Comédie italienne et néoréalisme 31

II. Le tournant « tragico-réaliste » de la comédie à l'heure du boom 41

1. Le boom de la comédie 41
2. La comédie italienne : entre plébiscite public et réticence critique 51

III. Une communion des talents et des intentions artistiques 63

1. Des auteurs de genre 63
2. Un apport scénaristique essentiel à l'épanouissement du genre 70
3. Les quatre « monstres », la force vive de la comédie italienne 75

La comédie italienne

la représentation du parcours historique et des transformations sociales de l'Italie contemporaine 83

I. Le passé à l'épreuve du comique : l'Italie en guerre 85

1. Fiction et discours historique 85
2. De *La Grande Guerre* à *La Grande Pagaille* 91

II. La satire de la société du boom 107

1. La société de consommation, l'individu et la société à travers la comédie du boom 107

Le cinéma italien à l'heure du miracle économique 107

Le Farfaron ou la société sur la route du boom 109

Vittorio Gassman en trois déclinaisons : Bruno, Giulio et Gianni 113

La veine « cruelle et déplaisante » : *Il Boom*, *L'Argent de la vieille*, *Affreux, sales et méchants* 115

Les défauts nationaux, moteur des films à sketches 120

2. La comédie italienne ou théâtre de la joyeuse guerre des sexes 125

L'univers très masculin de la comédie italienne 125

Il vedovo (1959) ou le deuil de l'idéal conjugal vu par Dino Risi 126

La trilogie conjugale de Germi : *Divorce à l'italienne* (1961), *Séduite et abandonnée* (1964),

Ces messieurs dames (1966) 128

La Fille au pistolet (1968) 136

Mon Dieu, comment suis-je tombée si bas ? (1974) 138

La « femme des borgate » à travers *Affreux, sales et méchants* 141

III. Les films « bilan » ou la vie difficile des hommes qui voulaient changer le monde 145

1. De Dino Risi à Ettore Scola : le parcours des personnages entre réalités historiques et réalités de l'existence 145

2. La comédie italienne à la table du désespoir 158

La Grande Bouffe, la fuite dans l'excès 159

Parfum de femme, le personnage devenu misanthrope 162

Mes chers amis, le choix du rire 166

La Terrasse, autopsie de l'intelligentsia nationale 169

Conclusion 173

Annexes 177

Bibliographie 179

Filmographie 183

Index 195

