

Table des matières

REMERCIEMENTS	11
AVERTISSEMENT	13
DOCUMENTS	15
PRÉFACE DE CHRISTIAN DELAGE.....	25
INTRODUCTION	29

1

Des entrepreneurs culturels

Introduction	51
Chapitre I – Les hommes et leurs réseaux	55
Les cercles géographiques :	
le poids de la bourgeoisie de la région de Hong Kong-Canton	57
<i>Luo Mingyou et Li Minwei</i>	59
<i>La communauté cantonaise</i>	60
L'élargissement vers la Chine du Nord et les cercles du pouvoir	63
Le cercle des professionnels : les entrepreneurs de l'industrie cinématographique ...	65
<i>Le monde des arts et des lettres</i>	66
<i>Les entrepreneurs de l'industrie cinématographique</i>	67
<i>Des professionnels expérimentés</i>	72

Chapitre II – L’entreprise cinématographique, entre Occident, Nation et Culture	77
Les rencontres avec l’Occident	78
<i>Une éducation cosmopolite</i>	80
<i>Consommations et pratiques culturelles</i>	82
<i>Un monde en propre</i>	84
La question nationale et les aléas de la Chine républicaine	86
<i>Le nationaliste</i>	87
<i>L’héritage du Quatre-Mai 1919 chez les entrepreneurs culturels</i>	89
<i>Les élites dans la « Chine en folie » et leur ralliement à Chiang Kai-shek</i>	91
La culture, entreprise politique?	93
<i>Philanthropie et paternalisme des élites chinoises</i>	94
<i>L’éducation populaire</i>	95
<i>Le cinéma, véhicule de la culture nationale</i>	98

Chapitre III – Un nouveau cinéma pour une nation en construction.

Le « mouvement de renaissance » du cinéma chinois au début des années 1930	101
Le constat de crise	104
<i>Une crise structurelle symptomatique de la question nationale</i>	104
<i>La crise culturelle</i>	107
Les solutions proposées	109
<i>Une restructuration de l’industrie du cinéma</i>	109
<i>Le développement du cinéma éducatif et de la culture nationale</i>	110
<i>Les premiers moments de la Lianhua</i>	113
<i>Rêve de printemps dans une antique capitale : un film manifeste</i>	117
<i>Le projet</i>	117
<i>Le film et son tournage</i>	118
<i>La réception du film et le discours critique</i>	121

Le déploiement d'un projet (1930-1935)

Introduction	131
Chapitre IV – Mise en œuvre et mise en scène d'un projet totalisant	135
Une utopie cinématographique? <i>Deux étoiles de la Voie lactée</i>	136
Une « Major » à la chinoise	139
<i>Les débuts de la compagnie : mise en place des structures, 1930-1931</i>	140
<i>Une extension chaotique : 1932-1933</i>	143
<i>Restructuration et concentration : 1934-1935</i>	148
Une ville cinématographique	150
<i>Une visite des studios</i>	151
<i>L'émergence d'une profession et le modèle participatif</i>	152
<i>Une nouvelle famille</i>	155
Chapitre V – Une entreprise entre Nation et nationalismes	159
Une entreprise « au service de la Nation »	160
<i>Le cinéma au service de l'économie nationale</i>	160
<i>Une entreprise citoyenne</i>	164
La Lianhua : un « élève modèle » du Guomindang?	168
<i>Une compagnie remarquée par le Guomindang</i>	169
<i>Une compagnie primée par le Guomindang</i>	170
<i>Une politique de production au service du Guomindang?</i>	174
Luo Mingyou, notable nationaliste?	178
<i>Luo Mingyou et le pouvoir nationaliste</i>	179
<i>Évaluation et réévaluation de la figure de Luo Mingyou</i>	182
<i>Un homme de son temps</i>	184
Chapitre VI – L'épreuve du réel	189
De crises en restructurations : l'utopie peau de chagrin	190
<i>La compagnie à « un million de yuans » ?</i>	191
<i>Un colosse aux pieds d'argile</i>	193
<i>Un quotidien chaotique</i>	196
Un État absent, voire hostile	198
<i>Un État absent...</i>	199

... voire hostile	200
<i>Dans une société de plus en plus divisée</i>	203
L'impossible vivre ensemble	205
<i>Un train sans locomotive? Une direction désunie</i>	206
<i>Une communauté éclatée</i>	208
<i>Le cauchemar de Nie Er : du paternalisme à la lutte des classes</i>	212

3

Le mourir d'un projet, le mourir d'une compagnie (1935-1948)

Introduction	223
---------------------------	-----

Chapitre VII – La lutte pour la survie.

De la Lianhua à la Hua'an (1935-1937)	225
--	-----

La mort d'une star	226
<i>Du scandale au suicide : la tragédie de Ruan Lingyu, femme moderne</i>	226
<i>La star Ruan Lingyu : une fabrication de la compagnie</i>	229
<i>La Lianhua, atteinte en son cœur</i>	231
Le long hiver de la Lianhua	233
<i>Les derniers efforts pour sauver la Lianhua</i>	234
<i>Des rumeurs aux changements</i>	236
Les nouveaux visages de la Lianhua	239
<i>Un imbroglio administratif</i>	239
<i>Des changements dans la continuité</i>	242
<i>Une continuité cinématographique</i>	245

Chapitre VIII – La Lianhua et ses hommes dans la guerre (1937-1945) ...	249
--	-----

La bataille de Shanghai et la fin de la Hua'an	252
<i>Les studios et les hommes dans la guerre</i>	254
<i>L'effondrement</i>	257
<i>La bataille des derniers films</i>	259
Préserver l'héritage (1938-1945)	263
<i>Les institutions</i>	263
<i>Les lieux</i>	266
Ceux de la Lianhua dans la guerre	269

<i>Shanghai</i>	270
<i>Hong Kong</i>	273
<i>Guilin et Chongqing</i>	276
Chapitre IX – Les espoirs vaincus de renouveau	281
La reprise en main (1945-1946)	282
<i>La réquisition</i>	282
<i>Tous unis contre le Guomindang?</i>	284
Des visions irréconciliables	286
<i>La priorité des pères fondateurs : conserver l'acquis</i>	287
<i>La stratégie des responsables shanghaiens : garder Xujia hui</i>	290
<i>Une structure populaire : les réalisateurs et la Lianhua</i>	291
Le testament de la Lianhua : <i>Huit mille li de nuages et de lune</i> et <i>Une rivière coule vers l'Est</i>	294
<i>Huit mille li de nuages et de lune ou le désarroi des artistes</i>	294
<i>Du désarroi au désespoir : Une rivière coule vers l'Est</i>	300

4

Des « enfants imaginaires » : les films de la Lianhua

Introduction	309
Chapitre X – Une aventure collective. Faire un film à la Lianhua	311
En amont du tournage : le travail sur le scénario	313
<i>La recette d'un bon scénario</i>	314
<i>Le contrôle interne : l'importance du comité</i>	317
<i>Le contrôle externe et la censure d'État</i>	319
Le tournage	320
<i>Une marque de qualité : tournages en extérieur et décors</i>	321
<i>Le muet et le son, une distinction et une faiblesse</i>	324
<i>Un rythme de production irrégulier</i>	328
Le lent chemin vers la salle de projection	332
<i>Les projections en interne et le Comité d'examen des films produits</i>	332
<i>L'obtention du visa de la censure</i>	333

Chapitre XI – À la recherche d'une « marque de fabrique ».

Les films de la Lianhua	337
Des films pour les élites cultivées	340
<i>Le référent hollywoodien</i>	340
<i>La mise en scène du monde de la bourgeoisie éclairée</i>	345
<i>Le nationalisme culturel des élites</i>	346
Des films pour éduquer	349
<i>Le public enfantin, un public privilégié</i>	350
<i>Des films pour le « peuple »</i>	353
<i>La modernité et la vertu</i>	357
Des films dans l'ombre de la guerre	359
<i>Le combat pour changer la société</i>	360
<i>Le cinéma en guerre</i>	361
<i>Mobiliser les esprits : les films patriotiques</i>	366

Chapitre XII – Les films et leur public 377

La diffusion des films	379
<i>À la recherche de la plus grande visibilité :</i> <i>stratégies publicitaires et distribution des films</i>	379
<i>La diaspora</i>	382
<i>L'international</i>	384
La réception des films : l'impossible box-office	388
<i>Les palmarès</i>	388
<i>Quelques hypothèses sur le succès des films de la Lianhua</i>	390
L'accueil critique et les goûts du public shanghaien	393
<i>Le référent hollywoodien</i>	395
<i>Le contenu avant tout</i>	398
<i>De l'importance de la démarche artistique</i>	402

CONCLUSION 407

BIBLIOGRAPHIE 415

INDEX 437