

SOCIÉTÉS DE CONTRÔLE ET CINÉMA

Présentation : écrivain de SF, anti-utopie politique sur la société de contrôle.

Intérêt de traiter ce thème à travers le cinéma de SF, voir les mutations à l'œuvre sur l'écran.

Le passage de Big Brother à Big Mother (discipline > contrôle) à travers six films des années 80 et 90 : **Blade Runner, 1984, Brazil, Robocop, Dark city, Matrix.**

Base théorique : Foucault, Deleuze.

Le cinéma SF met en scène des **anti-utopies** et **donne à voir les forces de contrôle et de déshumanisation** qui s'exercent sur nous aujourd'hui. Cinéma hautement politique. Et humaniste.

Principe classique du miroir déformant, de la mise en visibilité, de la caricature révélatrice.

« Ne pas peindre le visible mais rendre visible » par un déplacement

Et **anticiper pour conjurer.**

Mise en scène de trajectoires de la résistance à ses forces à partir ce qui fonde l'humain en l'homme : sa capacité d'empathie et d'amour, sa créativité, sa vitalité. La résistance a une grande énergie narrative.

On part souvent d'un individu non conscient, conformiste (Sam Lowry, Anderson, Decker, Murphy) que les événements poussent à se révéler.

Leçon de résistance. Utilité directe, réflexive et concrète. J'espère.

Difficulté de l'exercice car temps court, densité des films, œuvre qui échappe, qui nous échappe, qui résiste à l'endoctrinement, à la fonction illustrative, qui déborde sans cesse.

Choix de cinq blocs. Montage.

BLOC 1	Commentaires
<p>1984 Matrice du pouvoir total (souveraineté, discipline, contrôle) et de ses formes subtiles POUVOIR NÉGATIF</p> <p>1984 cumule...</p> <ul style="list-style-type: none">▶ contrôle technologique▶ méthode expérimentale▶ Coupure des liens▶ Contrôle de l'intime▶ Indique la modalité clé de la résistance : la vie	<p>Est-ce que Big Brother existe ? Vous n'existez pas, Winston</p> <p>La salle 101, optimum de la peur intime</p> <p>Réécriture de l'histoire et de la logique dans les corps et les cortex</p> <p>Exercice du pouvoir est indexé sur la capacité de faire souffrir corps- esprit</p> <p>Le pouvoir, c'est disloquer des esprits humains et les recomposer selon les nouvelles formes que vous choisissiez > Dark City</p> <p>Transmuer les liaisons horizontales en liens fixes verticaux avec Big Brother, pouvoir central et surmoi collectif : « no love but Big Brother »</p> <p>Modalités de la résistance : « la vie vous vaincra »</p> <p>« Nous contrôlons la vie, à tous les niveaux. > Biopouvoir (Matrix)</p> <p>Nous créons la nature humaine > culturalisme absolu (Robocop, Blade)</p> <p>L'homme est infiniment malléable > plasticité, souplesse, pâte (DC)</p>

Mutations du pouvoir de la discipline au contrôle : mutation réversible, juste une dominante

Déplacement du pouvoir, désintensification et approfondissement : émotion, affects, sentiments, sensations qui s'ajoute à la manipulation des signes et des discours

Nouvelle aérodynamique du pouvoir : ça passe mieux, moins de résistances

De la contrainte > Suggestion, incitation, « on donne envie » plutôt « qu'on fait peur »

Le contrôle est la poursuite de la discipline par d'autres moyens : plus souples, plus fluides, moins visibles et sensibles, moins intenses, mais plus profond et plus difficilement résistibles.

Souveraineté : prélever plutôt qu'organiser la production ; décider de la mort plutôt que gérer la vie

Installation progressive et dispersée d'un nouveau régime de domination.

Dans le contrôle, plus de dehors, tout est endogène, tout se passe dans la Matrice.

La surveillance n'est qu'un cas particulier du contrôle qui s'étend bien plus profondément à l'environnement urbain, à la manipulation de la mémoire, à la construction même de la réalité.

Les réalisateurs inventent les nouveaux outils du contrôle mais aussi de nouvelles méthodes : contrôler la réalité, les souvenirs, modifier l'environnement, bureaucratiser à outrance

Matrix est sans doute le film qui rend le mieux compte de la nature modulaire des sociétés de contrôle dans lesquelles nous évoluons. Il est le 1984 d'aujourd'hui : un système totalitaire soft, plastique.

.....
Outils optique, auditif, vocal, génétique

<p>Bloc 2. Outiller le contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Déléguer aux machines les tâches ingrates ► Minimiser les résistances psycho et physiques ► Naturaliser le contrôle ► Collusion entre innovation technologique et extension des outils de contrôle en milieu ouvert 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le murécran de 1984 (caméra+écran) 2. Le murécran de Blade Runner + extension publicitaire à l'audiodiffusion en lieu public 3. Contrôle aérien sous la fenêtre 4. Contrôle aérien futuriste avec découpage territorial vertical et disjonction entre circulation aérienne et circulation au sol 5. Procédure d'identification et portillon : on ne se rencontre qu'après avoir été validé 6. Identification vocale > rétinienne dans Minority Report, palmaire, digitale, génétique dans Gattaca (sang, cheveux) 7. Surveillance optique + auditive dans le couloir de Brazil 8. Contrôle des flux, des circulations en milieu ouvert : don't walk/pass 9. Contrôle bureaucratique et optique de Brazil (couplage humain-machine propre à la logique d'empilement de Gilliam) 10. Robotisation de l'humain > Robocop
---	---

Collusion capitalisme-société de contrôle dans Robocop : récupération des moyens disciplinaires. Transformer l'humain en produit car un produit ne peut pas se rebeller.

<p>Bloc 3. Contrôler l'intime</p> <p>Surveillance de la vie privée Manipulation psychologique et émotionnelle</p> <p>L'enjeu de la mémoire, source de l'individualité</p>	<p>1. Blade Runner > Test de Voigt-Kampf mené sur Rachel pour déterminer si elle est une répliquante (100 questions) ; dilatation de la pupille, oscillation de l'iris, l'œil comme miroir des émotions intimes Implanter des souvenirs pour canaliser leurs émotions et mieux les contrôler. Modèle expérimental, commerce. « Plus humain que l'humain ».</p> <p>2. Matrix > Passer à travers l'écran « Nous vous avons à l'œil depuis un moment » Pression psychologique, faux choix (passer l'éponge) Résistance, invocation du fascisme et recours à l'état de droit (avocat) Saut qualitatif de la discipline au contrôle de la réalité : basculement narratif et philosophique marquant à partir d'une scène classique de flicage</p>
--	--

<p>Bloc 4. Contrôler la réalité</p> <p>Cultiver l'homme : y a-t-il une nature humaine ? Extension du domaine du contrôle :</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Environnement (espace) ► Réalité de nos sensations ► Réalité de nos fondements individuels : mémoire 	<p>1. Dark city > Stocker l'information humaine La recomposer, la mixer, expérience picturale sur la mémoire Sommes-nous plus que la simple somme de nos souvenirs ? Quel est le secret de notre individualité ? Modifier la réalité « tuning », syntonie (aptitude à vibrer en résonance avec le milieu ambiant), Contrôle tout, même le soleil</p> <p>2. L'homme est cultivé What is the Matrix ? Control. Big mother qui nous nourrit de réalité, de sensations, d'émotions, d'images Matrix pousse aux limites l'idéal panoptique</p> <p>3. Dark city > wake up ! Une autre matrice</p>
--	--

5. Résister

- ▶ Par l'imaginaire, le rêve
- ▶ Par l'esprit, la quête de la vérité, la compréhension des structures
- ▶ Par la reconstitution des liens coupés : amour, amitié, nature
- ▶ Par la reconquête de sa mémoire et de sa singularité

Matrix : seul peut résister l'esprit, on résiste par l'esprit, pas par les sens ou le corps, par la quête de la vérité. Horizon : faire bugger le système.
Dark City : amour, le cœur « vous n'avez pas cherché au bon endroit »
Brazil : puissance créatrice de l'homme, sa faculté onirique, imaginative, prouvée à chaque plan : la démonstration est immanente, interne à l'écoulement même du film, 24 fois par seconde. « il nous a échappé »
1984 : amour, le journal intime, la remontée des souvenirs
Robocop : reconstitution de sa mémoire, quête d'une humanité retrouvée face à la robotisation instrumentale
Blade Runner : trahison des ordres, quitter la police, aimer

Matrix montre :

- ▶ **Le caractère endogène du système** : on ne lutte contre la matrice qu'à l'intérieur de la Matrice et la récupération de la révolte alimente le système « reloaded ». La récupération commerciale de Matrix est la preuve d'une corruption foncière et d'un recyclage permanent des couches culturelles très représentative de notre époque.
- ▶ **Que la résistance est un chemin (pas une posture)** qui s'arpente et qui est scandée par des étapes, des révélations successives, une lucidité croissante : la volonté de savoir comme arme.
- ▶ Cinq métamorphoses sont nécessaires, qui sont autant de pistes pour lutter du dedans contre les sociétés de contrôle :
 - ▶ Vouloir la vérité/la liberté contre la sécurité, l'inconnu contre le connu
 - ▶ L'éveil par la prise de conscience, la déconnexion « wake up ! », la sortie de la caverne
 - ▶ Conjurier par l'esprit le témoignage insistant des sens (la réalité n'est pas tout le réel),
 - ▶ Sentir la matrice à travers ses productions
 - ▶ Pouvoir agir sur les structures mêmes de production de la réalité, réendosser le monde, le recréer

« La question d'une mise en cause de l'image à partir de l'image elle-même, en direction de son au-delà fondateur, est la question du cinéma lui-même. C'est le grand art du cinéma que de montrer subtilement qu'il n'est que du cinéma ». - Alain Badiou

« Toujours vérifier que le visible, figure apparente de ce qui est certain, n'est en réalité qu'un indice particulièrement aléatoire du réel ».

Brazil et la résistance par la création

« Le Ministère de la Torture, ou Brazil, ou how i learned to live with the system... so far »

L'onirisme n'est pas un fruit sucré ou une drogue, il est l'ultime expression d'une liberté farouche.

Sculpture temporelle utilisant des couches empruntées au passé, au présent, à l'avenir.

Hypertrophie des travers sociétaux : bureaucratie envahissante, technologie omniprésente non maîtrisée, violence banalisée et réciproque terrorisme/état, arrivisme, conformisme, chirurgie plastique défigurante, urbanité glaciale.

Au fond, le pouvoir postmoderne nous coupe de ce qu'on peut. Résister, c'est créer : créer des liens avec soi-même, avec son environnement naturel et avec les autres. Relier. Créer ses mondes.

La société de contrôle nous dévitalise pour nous retisser dans sa trame. S'en sortir, c'est avoir l'étoffe des héros et savoir tisser.

DISCIPLINE < > CONTRÔLE

Sociétés disciplinaires	Sociétés de contrôle
Epoque : 18 ^e , 19 ^e , début 20 ^e	Après 1945, puis 1970, 21 ^e
Organiser les grands milieux d'enfermement <ul style="list-style-type: none"> ► Concentrer ► Répartir dans l'espace ► Ordonner dans le temps ► Composer une force productive 	Contrôler les flux en milieux ouverts <ul style="list-style-type: none"> ► Eparpiller, disséminer, désagréger ► Opérer une modulation des individus en milieu urbain, sans rupture ni coupure, fluide ► Faire circuler
Espaces striés, territorialisés, quadrillés	Espaces lisses, ouverts, mouvements repérés
Temps long, discontinuité, intermittence	Court terme, rotation rapide, continu et illimité
Moulages distincts, parois fixes Frontières claires Limites, barrières, clotures	Modulation, moulage autodéformant, tamis dont les mailles changent d'un point à l'autre Limites souples Seuils plutôt que barrières
L'individu passe d'un milieu clos à un autre : famille, école, caserne, usine, hôpital, prison Internats	Contrôlats en variations continues Réseaux flexibles, rhizomes perméable, poreux, passages toujours possibles
Langage analogique sur le modèle de la prison	Langage numérique Marque l'accès à l'information ou le rejet
Mot d'ordre	Mot de passe
Constitue les individus en corps Cohésion Résistance collective constituable Révolution, grèves générales Explosion, misère sociale Energie d'opposition, déviants brisés	Individualise et isole Désagrégation, dislocation, déliaison Pose le problème d'une résistance collective Révoltes individuelles, militances solitaires Implosion, dépression, psychanalyse personnelle Amorphie, dépolitisation, dévitalisation
Massifiant et individuant à la fois : le troupeau et chacune des bêtes > Couple masse/individu	Dividuel Échantillons, données, banques
Examen, épreuve	Contrôle continu, formation permanente
On n'arrête pas de recommencer	On n'en finit avec rien
Acquittement apparent (entre deux enfermements)	Atermolement illimité
Taupe	Serpent
Production discontinue d'énergie	Energie ondulatoire
Sports locomoteurs, biomécaniques	Surf, glisse, insertion sur une onde préexistante
Machines énergétiques Menacées par entropie et sabotage	Machines informatiques Menacées par brouillage et piratage-virus
Quel est votre statut ? Position hiérarchique	Donnez-moi vos coordonnées Position dans un espace
Capitalisme de production	Capitalisme de surproduction (vente, service, marché, bourse)
Usine taylorienne, disciplinée	Entreprise de service, marketing comme instrument du contrôle social

« Il n'y a pas lieu de demander quel est le régime le plus dur, ou le plus tolérable, car c'est en chacun d'eux que s'affrontent les libérations et les asservissements. (...) Il n'y a pas lieu de craindre ou d'espérer, mais de chercher de nouvelles armes. »

1984

Chap	Début	Fin	Durée	Notes et commentaires
2	5'50	6'05	15 s	Travelling sur les bureaux du Ministère
2	10'30	11'00	30 s	Le murécran chez Winston
	29'24	29'51	27 s	Surveillance intime par hélicoptère
9	57'25	58'33	1'08	Winston et Julia : ils n'arriveront pas à entrer dans les sentiments
10	1'00'40	1'00'45	5 s	Le privilège d'éteindre le murécran
14	1'24'16	1'28'27	4'11	O'Brian explique le pouvoir à Winston : malléabilité, liens coupés
	1'32'25	1'33'11	46 s	Image de Big Brother

BRAZIL

Chap	Début	Fin	Durée	Notes et commentaires
1	24'30	24'45	15 s	Un véritable bug
1	4'09	6'30	2'21	Arrestation de Buttle
2	6'30	7'45	1'15	Aperçu de la bureaucratie au travail
3	12'00	12'20	20 s	Passage des barrières de contrôle
3	13'35	14'29	1'54	Caméras de contrôle + formalités administratives
4	22'39	23'11	32 s	Tours en terre qui montent
5	38'17	39'01	44 s	Enfants qui jouent au contrôle
8	1'02'34	1'03'40	1'06	Entrer sans ID, sans fouille ni vérification
10	1'11'52			Caméra de surveillance
19	1'55'20	1'57'15	1'55	Arrestation du couple + énoncé des griefs
19	2'00'00	2'02'35	2'35	Torture + évasion
19	2'06'00	2'07'30	1'30	De Niro disparaît sous les feuilles

MATRIX

Chap	Début	Fin	Durée	Notes et commentaires
6	16'06	19'57	3'51	Néo interrogé par l'agent : version jusqu'à la bouche refermée
6	16'19	17'55	1'36	Exposé du contrôle : une seule de ses vies a un avenir
10	31'40	33'08	1'28	Se déconnecter de la matrice réelle jusqu'à l'eau
12	40'30	42'04	1'34	Champs de culture, sous contrôle
17	54'14	54'58	44	Système de la matrice (dépendant, se battent pour le protéger)
	1'01'08	1'02'22	1'14	Le traître préfère le steak et la matrice
25	1'24'45	1'25'35	50	Traître : « je choisis la matrice », elle est plus réelle que ce monde
36	1'59'45	2'00'34	50	Voir la matrice
37	2'02'40	2'03'30	50	Un monde sans vous, sans loi ni contrôle, où tout est possible

DARK CITY

Chap	Début	Fin	Durée	Notes et commentaires
8	29'38	30'30	52 s	Contrôle par le médecin
8	34'	34'40	40 s	Transformation de la ville
8	36'22	37'22	1'	Transformation du palais
14	1'08'50	1'10'20	1'30	Champ d'expérience des extraterrestres : qu'est-ce qui fait de nous des humains, sommes-nous plus que la simple somme de nos souvenirs ?
14	1'13'09	1'14'16	1'07	La ville maquette

BLADE RUNNER

Chap	Début	Fin	Durée	Notes et commentaires
3	4'44	7'40	2'56	Test de Voigt-Kampf + publicité + pub audio dans la ville
7	19'30	22'45	3'15	Test sur Rachel + pub Coca-Cola : Tyrelle vend de l'humain, expérience, contrôle par la mémoire (implants)
11	30'17	30'22	5 s	Identification vocale
15	54'30	54'41	11 s	Walk, pass now
23	1'09'42	1'09'51	9 s	Murécran moderne
27	1'24'08	1'24'34	26 s	Circulation au sol interdite ! Contrôle police aérienne

ROBOCOP

Chap	Début	Fin	Durée	Notes et commentaires
	8'55	9'33	38 s	Nouveaux marchés et flics 24h/24
4	10'47	11'42	55 s	Présentation ED-209
	30'36	31'00	24 s	Les 4 directives de Robocop
	46'35	47'27	55 s	Robocop n'est qu'un produit, un produit peut-il rêver ?
	35'40	36'06	26 s	Vision de l'Amérique militarisée
	1'06'30	1'08'08	1'38	Robocop n'est qu'un produit, ne peut se rebeller, contrôle, directive 4

TOTAL RECALL

Chap	Début	Fin	Durée	Notes et commentaires
	24'54	25'35	29 s	Souvenirs implantés, toute ta vie n'est qu'un rêve
	28'10	28'32	22 s	Passage aux rayons X (drôle)