

LYCEE JEAN VILAR – HYPOKHÂGNE – CINEMA
BIBLIOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE

PREMIERES INDICATIONS

→ *Profitez de l'été pour voir des films !*

1- Vous pouvez voir des **films sortis récemment** au cinéma, notamment les films primés dans l'année à Cannes ou ailleurs, mais aussi vous informer sur les projections de classiques, notamment à la *Cinémathèque* ou au *Forum des images*, mais aussi ailleurs dans le cadre de rétrospectives ou non.

2- Pour *vous forger un regard cinématographique*, il est essentiel de s'intéresser aux **classiques de l'histoire du cinéma**, en suivant vos goûts de manière personnelle, mais en le faisant de manière cohérente, par exemple en choisissant pour fil directeur un réalisateur, un genre, un thème, une époque, une aire géographique ou culturelle.

3- Vous pouvez aussi prendre l'habitude, si vous ne l'avez pas déjà, de consulter régulièrement des **revues de cinéma**, notamment les *Cahiers du cinéma* et *Positif*.

→ *Pour chaque film visionné, prenez aussi l'habitude de rapidement noter quelques indications*

1- de présentation du film (une phrase courte et simple par information : le réalisateur, l'année de sortie, le contexte culturel, le courant cinématographique auquel le film est rattaché, sa place dans la filmographie de l'auteur)

2- un très bref résumé de l'intrigue (en une ou deux phrases maximum, exercice parfois difficile qui permet de voir si vous avez retenu et compris les enjeux, narratifs ou symboliques notamment)

3- un petit développement sur un élément vous ayant marqué (une séquence particulière, un élément de l'intrigue ou du jeu d'acteur marquant, un travail sur le cadrage, la lumière, le son, le montage, etc.)

BIBLIOGRAPHIE

*** Ouvrages pédagogiques et synthétiques à lire en premier

** Ouvrages d'approfondissement théorique à lire en priorité (*les deux ouvrages théoriques à lire d'abord sont ceux de Bazin et d'Ishagpour*).

* Ouvrages pour compléter

• DICTIONNAIRES :

AUMONT (Jacques), MARIE (Michel), *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2005. Les notices concernent aussi bien les notions relatives à l'esthétique, la théorie, l'histoire que les grands réalisateurs et théoriciens.

LOURCELLES (Jacques) : *Dictionnaire du cinéma, Les films*, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1992. Un ouvrage de référence, des notices très claires. DE BAECQUE (Antoine, sous la dir.) : *Dictionnaire de la pensée du cinéma*, Paris, PUF, collection Quadrige, 2012. Utile pour de nombreux concepts des théories du cinéma comme pour des notions plus simples.

• OUVRAGES GENERAUX :

AUMONT (Jacques) : *Les théories des cinéastes*, Paris, Armand Colin, 2011. La pensée du cinéma par les cinéastes (Godard, Pasolini, Tarkovski, etc.)

BORDWELL (David) et THOMSON (Kristin) : *L'Art du film, une introduction*, Bruxelles, DeBoeck Université, 2000. Un classique américain très pédagogique, qui traite des différents aspects de la forme filmique (mise en scène, plan, montage) à travers de nombreux exemples illustrés. (Volume à consulter en bibliothèque)

***AUMONT, BERGALA, *L'Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 2008 (3e édition). Un classique des études universitaires, clair et synthétique sur les différentes questions soulevées par la forme filmique (l'image et le son, le montage, la narration, le spectateur).

**DELEUZE (Gilles): *Cinéma*, 2 tomes, Paris, Minuit, 1985. (*L'Image-mouvement. L'Image-temps*). Approche philosophique qui aborde le cinéma à travers la pensée de Bergson. Chapitres importants sur le cadre, le montage, Griffith, le western, le néo-réalisme, Visconti, Ozu et où s'élaborent des concepts déterminants pour la réflexion théorique (les différents types d'images, le rapport du cinéma au temps, le rapport du sujet aux dimensions corporelles et mentales dans le cinéma).

***BAZIN (André) : *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Le Cerf, coll. « 7e art », 1962. Un grand classique de la réflexion sur le cinéma, notamment sur la question du réalisme, du montage, de la profondeur de champ. Nombreux articles consacrés au néo-réalisme italien. UN ouvrage de référence à lire en priorité !

**BONITZER (Pascal) : *Le Champ aveugle*, Paris, Cahiers du cinéma, 1999. De belles pages sur la notion de champ, le raccord regard, le gros plan, etc.

*** ISHAGHPOUR (Youssef), *Le cinéma*, Farrago, 2006.

**RANCIERE (Jacques) : *La fable cinématographique*, Paris, Seuil, 2001. Un premier chapitre qui expose la définition du film comme « fable contrariée », suivi de réflexions fines sur des films en particulier (Murnau, Rossellini, Godard, Chris Marker, Visconti, Kubrick, etc.)

• MONTAGE :

***AMIEL (Vincent) : *L'Esthétique du montage*, Paris, Armand Colin, 2010. Une approche du montage à travers trois catégories (montage narratif, montage dialectique, montage des correspondances), essentiel pour aborder la question. **BRESSON (Robert), *Notes sur le cinématographe*, Paris, Gallimard, coll. «Folio». Aphorismes, réflexion sur le montage et le jeu d'acteur notamment, un ouvrage de référence. AUMONT (Jacques) : *Montage Eisenstein*, Paris, Images modernes, 2005. Pour comprendre la théorie du montage chez Eisenstein et sa quête d'effcience sur le spectateur.

• SON :

CHION (Michel) : *La Voix au cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 2005. Analyse des modes de manifestation de la voix et les pouvoirs qu'elle revêt, à travers les films de Lang, d'Hitchcock, etc. **CHION (Michel) : *Un art sonore, le Cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 2003. Important ouvrage d'histoire et d'esthétique, qui retrace la naissance du cinéma sonore, analyse l'usage du son chez différents réalisateurs et récapitule en un glossaire très utile toutes les notions élaborées par l'auteur dans ses ouvrages précédents.

• REALISATION :

***BERTHOME (Jean-Pierre) et THOMAS (François) : *Welles au travail*, Paris, Cahiers du cinéma, 2007. Sur la genèse des films de Welles et le travail essentiel du montage.

*****TRUFFAUT(François)** : *Hitchcock/Truffaut*, Paris, Gallimard, 1993. Série d'interviews très agréables à lire, où Hitchcock revient sur la réalisation de ses films et définit son propre style.

• **ANALYSE DE FILM :**

JULLIER (Laurent), MARIE (Michel) : *Lire les images de cinéma*, Paris, Larousse, 2007. Un ouvrage simple, clair et illustré qui donne des exemples utiles pour se familiariser avec l'analyse de séquences et les différents styles filmiques.

JULLIER (Laurent) : *L'Analyse de séquence*, Paris, Armand Colin, 2011 (3è édition). Une approche critique des notions couramment utilisées pour l'analyse suivie d'indications méthodologiques pour les épreuves de concours. **AUMONT (Jacques), MARIE (Michel)**, *L'analyse des films*, Paris, Nathan, 1999. Un classique des études universitaires.

BELLOUR (Raymond) : *L'Analyse du film*, Paris, Albatros, 1980. Des analyses toujours précises, inspirées de la psychanalyse, sur Hitchcock principalement : *Marnie, Birds*. BURCH (Noel) : *Une Praxis du cinéma*, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1986. Une approche formelle et très claire des notions de raccord, hors-champ, montage.

*****GOLIOT-LETE (Anne), V ANOYE (Francis)** : *Précis d'analyse filmique*, Paris, Armand Colin, collection « 128 », 2009. Manuel clair et synthétique qui présente les notions essentielles à l'analyse et quelques exemples pratiques. **NARBONI (Jean)**: *...Pourquoi les coiffeurs? Notes actuelles sur Le Dictateur*, Paris, Capricci, 2010. Un retour historique et esthétique très intéressant sur le film de Chaplin.

La collection « Synopsis » chez Nathan propose des études de films rigoureuses : *Senso, Fenêtre sur cour*, etc.

La collection « Philosophie et cinéma » des éditions Vrin aborde sur le mode théorique les films au programme des examens (*L'homme à la caméra, Tous les matins du monde*, etc.)

***Les collections *Les petits cahiers* et *Grands cinéastes des Cahiers du cinéma* proposent de nombreux ouvrages très utiles et très bien faits rassemblant des textes de cinéastes et de critiques :

(ex : A. de Baecque, *Histoire et cinéma*, J. Cerf, *Cinéma et philosophie*, C.Garson, *Le cinéma hollywoodien.*, J.-P.Tessé, *Le Burlesque*, M. Marie, *Le cinéma muet*, R. Hamus-Vallée, *Les effets spéciaux*, B. Pourvali, *Chris Marker*, J. Magny, *L'Aurore de Murnau, La politique des auteurs*, etc.)

• **HISTOIRE DU CINEMA :**

LEUTRAT (Jean-Louis) : *Le cinéma en perspective : une histoire*, Nathan, 1992

Burch Noel : *La lucarne de l'infini*, Paris, Nathan-université, 1991. Notamment sur les débuts du cinéma. PINEL Vincent, *Louis Lumière, inventeur et cinéaste*, Paris, Flammarion, 1995.

*****TESSÉ Jean-Philippe**, *Le burlesque*, Cahiers du cinéma, SCÉRÉN-CNDP, Paris, 2007. BAZIN André, ROHMER Eric, préface de François TRUFFAUT, *Charlie Chaplin*, Ed. du Cerf, Paris, 1973.

MONGIN Olivier, *Éclats de rire, variations sur le corps comique*, Seuil, Paris, 2002.

EISNER (Lotte) : *L'écran démoniaque*, Paris, Ramsay Poche cinéma, 1985. Un ouvrage de référence sur le cinéma allemand des années 20 et à la question de l'expressionnisme.

BOURGET (Jean-Loup) : *Hollywood, la norme et la marge*, Paris, Nathan, 1998. Un livre de référence sur la période classique hollywoodienne.

DOUCHET (Jean) : *Nouvelle vague*, Paris, Hazan, 1998. Gros ouvrage de référence, épuisé, à consulter en bibliothèque

THORET (Jean-Baptiste) : *Le cinéma américain des années 70*, Paris, éditions Cahiers du cinéma, coll. « Essais », 2006. Une réflexion stimulante et énergique qui aborde les films à travers le contexte contestataire américain des années 70.

La collection « 128 » des éditions Nathan propose des ouvrages très pédagogiques abordant les cinémas par pays ou par période : *Le Film hollywoodien classique*, *Histoire du cinéma britannique*, *Le Cinéma japonais*, etc

SITOGRAFIE :

- **REVUES EN LIGNE proposant des analyses / critiques de films** : Critikat : www.critikat.com Cadrage : www.cadrage.net Objectif cinéma : www.objectif-cinema.com Ciné-club de Caen : www.cineclubdecaen.com Le Monde : www.lemonde.fr/cinema/
- **DOCUMENTS AUDIO-VISUELS** : Les leçons de cinéma : <http://www.youtube.com/playlist?list=PL0416194348A330A5> Archives audiovisuelles sur le site de l'INA

CULTURE GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE - FILMOGRAPHIE SELECTIVE ET NON EXHAUSTIVE

En gras : à voir en priorité pour la rentrée

Michelangelo ANTONIONI : *L'Avventura*, *L'Eclipse*, *Blow up*, *Profession reporter*

Ingmar BERGMAN : *Persona*, *Le Septième sceau*, *Sarabande*

Robert BRESSON : *Pickpocket*

John CASSAVETES : *Shadows*, *Gloria*

Charlie CHAPLIN : *Les temps modernes*, *The Kid*, *Le Dictateur*

Francis F. COPPOLA : *Le Parrain*, *Apocalypse now*

Jacques DEMY : *Les Parapluies de Cherbourg*, *Les Demoiselles de Rochefort*

Stanley DONNEN : *Chantons sous la pluie*

Carl Theodor DREYER : *Vampyr*, *La Passion de Jeanne d'Arc*

Sergueï EISENSTEIN : *Le Cuirassé Potemkine*, *Octobre*, *Alexandre Nevski*

Federico FELLINI : *La Dolce vita*, *Huit et demi*

John FORD : *La Prisonnière du désert*

Jean-Luc GODARD : *A bout de souffle*, *Pierrot le fou*, *Le mépris*

Howard HAWKS : *L'impossible Monsieur Bébé*, *Rio bravo*

Alfred HITCHCOCK : *Psychose*, *Vertigo*, *La Mort aux trousses*, *Chambre avec vue*

Buster KEATON : *Le Cameraman*

Stanley KUBRICK : *2001, odyssée de l'espace*, *Shining*, *Barry Lyndon*, *Eyes Wide shut*

Akira KUROSAWA : *Rashômon*, *Les 7 samouraïs*, *Le Château de l'araignée*

Fritz LANG : *Metropolis*, *M. le Maudit*

Friedrich Wilhelm MURNAU : *L'Aurore*, *Nosferatu*

Sergio LEONE : *Il était une fois en Amérique*

Ernst LUBITSCH : *To be or not to be*

David LYNCH : *Lost Highway*, *Mulholland drive*

Joseph MANKIEWICZ : *All about Eve*

Chris MARKER : *Le Tombeau d'Alexandre*, *La Jetée*

Vincente MINELLI : *Un Américain à Paris* Jean RENOIR : *La Règle du jeu*, *La Grande illusion*

Kenji MIZOGUCHI : *O'haru femme galante, Contes de la lune vague après la pluie*
Roberto ROSSELLINI : *Rome, ville ouverte, Voyage en Italie* Joseph Von Sternberg : *L'Ange bleu, La Femme et le Pantin* Quentin TARANTINO : *Reservoir dogs, Pulp fiction, Jackie Brown*
Jacques TATI : *Les Vacances de Monsieur Hulot, Playtime*
Jacques TOURNEUR : *La Féline*
François TRUFFAUT : *Les 400 coups, Tirez sur le pianiste, Jules et Jim, La Peau douce*
Dziga VERTOV : *L'Homme à la caméra*
Luchino VISCONTI : *Ossessione, Senso, Mort à Venise, Le Guépard, L'Innocent*
Orson WELLES : *Citizen Kane, La Splendeur des Amberson, Le Procès, Othello, Macbeth, La soif du mal, La dame de Shanghai*
Robert WIENE : *Le Cabinet du docteur Caligari*
Billy WILDER : *La Garçonnière, Assurance sur la mort, Certains l'aiment chaud*