

FORMATION INITIALE

Lycéens au cinéma

DIRTY HARRY, Don Siegel, 1971

BIBLIOGRAPHIE

a) Ouvrages de référence

Les bibles :

1. AUMONT Jacques et al., *Esthétique du film*, Nathan-Université, 1983
2. AUMONT Jacques et MARIE Michel, *L'Analyse des films*, Nathan-Université, 1988
3. BELLOUR Raymond, *L'analyse du film*, Albatros, 1980

Les livres de Michel Chion, consacrés à la question du son :

4. CHION Michel, *la voix au cinéma*, cahiers du cinéma, 1982
5. CHION Michel, *le son au cinéma*, cahiers du cinéma, 1985 – repris dans 7
6. CHION Michel, *la toile trouée (la parole au cinéma)*, cahiers du cinéma, 1988 – repris dans 7
7. CHION Michel, *le cinéma, un art sonore*, cahiers du cinéma, 2004

8. JOST François, *l'œil-caméra*, P.U.Lyon, 1987
9. METZ Christian, *Essais sur la signification au cinéma*, 2 tomes, Klincksieck, 1972/1976
10. METZ Christian, *l'énonciation impersonnelle ou le site du film*, Klincksieck, 1991
11. METZ Christian, *Langage et cinéma*, rééd. Albatros, 1977
12. METZ Christian, *Le signifiant imaginaire*, C. Bourgois, rééd. 2002
13. VANOYE Francis, *Récit écrit-récit filmique*, Nathan, 1989
14. GAUDREAUULT André, et JOST François, *le récit cinématographique*, Nathan, 1990
15. VERNET Marc, *Figures de l'absence, de l'invisible au cinéma*, Cahiers du cinéma, 1988
16. NACACHE Jacqueline, *L'analyse de film en question*, l'harmattan, 2006

Sur le court métrage

17. BLUHER Dominique (sous la dir.), *Le Court Métrage français de 1945 à 1968 : De l'âge d'or aux contrebandiers*, PURennes, 2005
18. EVRARD Jacky et KERMABON Jacques, *Une encyclopédie du court métrage français*, Yellow now, 2004

De nombreux textes sont publiés dans la collection PETITE BIBLIOTHEQUE DES CAHIERS DU CINEMA, notamment *La rampe* de Serge DANEY, n°1 de la collection, *Le champ aveugle* de Pascal BONITZER...

b) Collections pédagogiques (format poche)

19. VANOYE Francis et GOLIOT-LÉTÉ Anne, *Précis d'analyse filmique*, Nathan université, coll. 128, rééd. 2001
- Collection Les petits cahiers, cahiers du cinéma / scénen CNDP :** (entre autres, parmi une vingtaine de titres)
20. MAGNY Joël, *Vocabulaires du cinéma*, 2004
 21. SIETY Emmanuel, *le plan*, 2001
 22. MAGNY Joël, *le point de vue*, 2001
 23. PINEL Vincent, *le montage*, 2001
 24. JULLIER Laurent, *le son*, 2006
 25. MERANGER Thierry, *Le court métrage*, 2007

c) Revues et magazines

La revue SIMULACRES, publiée par Rouge Profond, s'est arrêtée à son 8ème n°. Elle a été remplacée par PANIC (parution épisodique, 5 n°)
Bien sûr les incontournables CAHIERS DU CINEMA (626n°) et POSITIF (559 n°)
TRAFIC (éditée par P.O.L. ; n° 63 en septembre 2007)
CINEMA (éditée par Léo Scheer ; n° 13, mai 2007 : depuis le n° 5, la revue est accompagnée d'un DVD incluant un ou des films rares)
CINEMACTION (éditée par corlet ; n°124 en juin 2007)
L'ART DU CINEMA (éditée par cinéma art nouveau, n° 52)
BREF, la revue du court métrage : <http://www.brefmagazine.com> : 79 numéros
depuis janvier 2007, la revue est accompagnée d'un DVD.

d) Sites internet

<http://www.dvdclassik.com> : critiques de films, de DVD...
<http://www.objectif-cinema.fr> : critiques de films, de DVD...
<http://www.cadrage.net/index.html> : revue en ligne universitaire de cinéma, critiques, analyses, interviews...
<http://www.cinetudes.com> : analyse de films, études de réalisateurs...
<http://www.imdb.com> : LA base de données du cinéma
<http://www.archive.org> : plusieurs films à télécharger légalement, en anglais
<http://www.cahiersducinema.com> : de nouveau en ligne depuis juin 2005 ; de nombreux liens vers d'autres sites
<http://www.le-court.com>

Présentation / bibliographie

position du stage : le public – présentation, les attentes, les objectifs, les orientations, les choix d'extraits

à la pose, présentation de matériels utilisables aisément avec les classes : Silence on tourne !, DVD éden cinéma, site consacré à Lycéens au cinéma + festival du court métrage

1. Plan / cadre / champ

1.1 introduction

1/ THE NAVIGATOR, B. Keaton & D. Crisps, 1924

1.2 question de cadre

2/ FRERE DES OURS, A. Blaise & R. Walker, 2003

1.3 cadre et champ

3/ HELLER ALS DER MOND, V. Widrich, 2000

4/ MULHOLLAND DR., D. Lynch, 2001

5/ CAUGHT, M. Ophuls, 1949

2. Le montage

2.1 approche du montage

le montage classique

6/ MOONFLEET, F. Lang, 1955

2.2 montage et espace

7/ BLOW-OUT, B. De Palma, 1981

8/ KIDS, L. Clark, 1995

9/ BAD LIEUTENANT, A. Ferrara, 1992

2.3 montage et temps

10/ L'ÎLE DE BLACK MÓR, JF. Laguionie, 2004

11/ DESPERATE HOUSEWIVES, C. Mc Dougall, 2004

12/ INCIDENT AT A CORNER, A. Hitchcock, 1960

2.4 le champ-contrechamp

le code du champ-contrechamp / les expériences limites

13/ DECAMERON, P.P. Pasolini, 1971

14/ DERNIER CAPRICE, Y. Ozu, 1961

3. Place du regard

3.1 Raccord regard / perturbation

être dans l'œil :

- 15/ EMILIE, L'ENFANT DES TENEBRES**, M. Dallamano, 1975
- 16/ LES MAÎTRES DU TEMPS**, R. Laloux, 1982

3.2 l'ocularisation / procédé d'implication du spectateur

ocularisation Ø – Le Grand imagier :

- 17/ PSYCHO**, G. Van Sant, 1998 / dans le montage (cf. **KIDS**)

en savoir plus :

- 18/ DIAL M FOR MURDER**, A. Hitchcock, 1954

en savoir moins / promener le spectateur :

- 19/ ELEPHANT**, G. Van Sant, 2003

en savoir autant :

- 20/ LES FRISSONS DE L'ANGOISSE**, D. Argento, 1975

ocularisation interne :

- 21/ SPIRAL STAIRCASE**, R. Siodmak, 1945

être dans l'oreille :

- 22/ 2001 ODYSSEE DE L'ESPACE**, S. Kubrick, 1968

être dans la tête :

- 23/ THE HAUNTING**, R. Wise, 1963

3.3 Procédé de mise à distance : quand le spectateur est confronté à sa place

- 24/ PIERROT LE FOU**, J.L. Godard, 1965

4. Donner du champ

4.1 Le son

- 25/ LOST HIGHWAY**, D. Lynch, 1996
- 26/ QUEEN OF SPADES**, T. Dickinson, 1949

4.2 Le hors-champ

- 27/ SPARTACUS**, S. Kubrick, 1960
- 28/ LES FRISSONS DE L'ANGOISSE / SUSPIRIA**, D. Argento, 1975 / 1978
- 29/ THE VIRGIN SUICIDES**, S. Coppola, 1999

Analyse de séquence :

- DIRTY HARRY**, D. Siegel, 1971