

**Bibliographie / Filmographie Hypokhâgne
Etudes cinématographiques.**

I. Bibliographie

La première année de l'option « cinéma et audiovisuel » est ouverte à tous, c'est-à-dire que les étudiants accueillis sont très hétérogènes, certains ayant déjà fait cette option au lycée, d'autres la commençant complètement.

En outre, l'objectif de cette première année est de balayer les grandes problématiques des études cinématographiques (l'économie du cinéma, les techniques, le documentaire etc.)

C'est pourquoi cette bibliographie est indicative et doit être modulée selon le niveau de chacun.

1. Les bases

- David Bordwell et al, *L'art du film : une introduction*, 3e édition, Paris, De Boeck, Arts et cinéma, 2014, 880 p.

Pour les grands débutants ! Pourrait servir de manuel tant il est complet et didactique (exemples souvent piochés dans les films populaires).

- Jacques AUMONT et al. , *Esthétique du film*, 3e édition, Paris, Armand Colin, « Armand Colin cinéma », 2008, 244 p.

Un ouvrage qui permet de passer en revue toutes les problématiques d'esthétique du cinéma. Un grand classique ! D'un niveau un peu plus élevé que le précédent ouvrage.

- Laurent JULLIER, *L'analyse de séquence*, 4e édition refondue, Paris, Armand Colin, « Armand Colin Cinéma », 2015, 224 p.

Des exemples très concrets et accessibles ainsi qu'une méthode efficace.

- Vincent AMIEL, *Esthétique du montage*, 3e édition, Paris, Armand Colin, « Armand Colin Cinéma », 2014, 180 p.
- A signaler : la collection « les petits cahiers » des éditions Cahiers du cinéma. Une collection qui permet, en peu de pages, de cerner les grands enjeux de certaines problématiques cinématographiques. On trouve ainsi : *le plan, le dialogue, le montage, le son* etc.

2. A consulter régulièrement

a. Les dictionnaires de cinéma (liste non exhaustive)

- *Dictionnaire de la pensée du cinéma*, A. de Baecque
- *Dictionnaire technique du cinéma*, de V. Pinel
- *Dictionnaire du cinéma* (3 tomes), J. Lourcelles
- *La grammaire du cinéma*, Y. Vallet
- *Le vocabulaire du cinéma*, MT. Journot

b. Les revues de cinéma

Parmi la longue liste de revues spécialisées, on distinguera celles que l'on lit par plaisir (*Première, Studio* etc.) des revues plus prestigieuses et qui peuvent être citées dans les

dissertations (*Trafic*, *Vertigo*). Dans la seconde catégorie, on recommande plus particulièrement la lecture de :

- *Les cahiers du cinéma* (le lycée Berthollet y est abonné)
- *Positif* (très utile pour les dossiers mensuels, et pour les analyses).

c. Les monographies sur les cinéastes

Certaines sont des références (le *Kubrick* de Michel Ciment, le *Hitchcock* de Rohmer ...)

3. pour aller plus loin

Des ouvrages « classiques » dans la pensée cinématographique, souvent rédigés par les réalisateurs eux-mêmes. Certains sont assez exigeants dans la lecture et la compréhension. Il est recommandé de lire (et de retenir certaines phrases) des ouvrages suivants :

- André Bazin, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Cerf, 7^oart, 1976, 372 p.
- Robert Bresson, *Notes sur le cinématographe*, Paris, Gallimard, Folio, 1995, 144 p.
- Gilles Deleuze, *L'image-mouvement / L'image-temps*, Paris, éditions de Minuit, Critique, 1983 /1985, 297 p.
- Hitchcock – Truffaut, *édition définitive*, Paris, Gallimard, Album beaux livres, 2003, 311 p.
- Andrei Tarkovski, *Le temps scellé*, Paris, Philippe Rey, Collection Fugues, 2014, 300 p.
- François Truffaut, *Les films de ma vie*, Paris, Flammarion, Champ Arts, 2012, 360 p.

II. Filmographie

La première année d'option cinéma et audiovisuel est une initiation qui navigue dans l'ensemble du cinéma mondial. Il est donc difficile d'indiquer une liste exhaustive de films à voir. En revanche, il est recommandé de fonctionner par cycle de cinéastes, parmi lesquels on retiendra (à nouveau, la liste n'est pas exhaustive) : Buñuel, Cassavetes, Chaplin, Godard, Rohmer, Resnais, Truffaut, Tarkovski, Chabrol, Kubrick, Hitchcock, Ozu, Mizoguchi, Pasolini, Visconti, Rossellini, Bergman ...

A noter que nous consacrerons la première séquence annuelle à Hitchcock, à partir de *Rebecca*. Si vous voulez prendre un peu d'avance, **il est recommandé de découvrir ou redécouvrir, pendant l'été, *Sueurs Froides, La Main au collet, Psychose, Les Oiseaux, Pas de printemps pour Marnie, Fenêtre sur Cour, La maison du Dr Edwardes, La Mort aux trousses* etc. (liste non exhaustive).**

Bel été et bons films !

M. George.