

**Bibliographie / Filmographie Hypokhâgne, Lycée Berthollet.
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.

Il s'agit de conseils de lecture et en aucun cas d'obligations !

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.