

Consignes pour l'été Hypokhâgne – option cinéma et audiovisuel

Les ouvrages indiqués ci-dessous constituent une introduction à l'histoire et à l'esthétique du cinéma, ainsi qu'à l'analyse filmique. Il est conseillé de lire et de constituer des fiches dès cet été sans viser à l'exhaustivité, mais en suivant vos envies et vos goûts. De même, la filmographie indicative est une sélection, nécessairement subjective, de films notables dans l'histoire du cinéma. Une lecture régulière des revues spécialisées est fortement conseillée (*Les Cahiers du cinéma*, *Positif*).

Analyse filmique

Anne Goliot-Lété, Francis Vanoye, *Précis d'analyse filmique*, Paris, Armand Colin, 2020.
BOUTANG, Adrienne, CLÉMOT, Hugo, JULLIER, Laurent, LE FORESTIER, Laurent, MOINE, Raphaëlle, VANCHERI, Luc, *L'Analyse des films en pratique. 31 exemples commentés d'analyse filmique*, Paris, Armand Colin, 2018.
Aumont, Jacques, Marie, Michel, *L'Analyse des films*, Paris, Armand Colin, 2020.
Bortzmeyer, Gabriel, « Précis d'analyse filmique », en ligne <https://debordements.fr/precis-d-analyse-filmique/?highlight=pr%C3%A9cis%20d%26%23039%3Banalyse>

Histoire du cinéma

AMIEL, Vincent, « Bergman, Antonioni et la modernité des années 1960 », *Esprit*, vol. 1, janvier 2008, pp. 180-183.
AMIEL, Vincent, MOURE, José, *Histoire vagabonde du cinéma*, Paris, Éditions du Vendémiaire, 2020.
AUMONT, Jacques, *Moderne ? Comment le cinéma est devenu le plus singulier de tous les arts*, Paris, Cahiers du cinéma, 2007.
BERTHOMIEU, Pierre, *Hollywood moderne : le temps des voyants*, Pertuis, Rouge Profond, 2010.
LEUTRAT, Jean-Louis, *Le Cinéma en perspective : une histoire*, Paris, Armand Colin, 2018.

Esthétique du cinéma

AUMONT, Jacques, MARIE, Michel, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2016.
DE BAECQUE, Antoine, CHEVALLIER, Philippe (dir.), *Dictionnaire de la pensée du cinéma*, Paris, PUF, 2012.
CASETTI, Francesco, *Les Théories du cinéma depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 2015.
AUMONT, Jacques, MARIE, Michel, BERGALA, Alain, VERNET, Marc, *Esthétique du film. 125 ans de théorie et de cinéma*, Paris, Armand Colin, 2021.
ANDRÉ, Emmanuelle, DURAFOUR, Jean-Michel, VANCHERI, Luc (dir.), *Dictionnaire d'icologie filmique*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2022.

Filmographie indicative

Vues des frères Lumière (certaines accessibles en ligne : <https://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/premiere-seance.html>)
Escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin (Méliès, 1896)
La Bonne absinthe (Alice Guy, 1899)

Danse des saisons (Alice Guy, 1900)
Le Voyage dans la lune (Méliès, 1902)
The Country doctor (Griffith, 1909)
Naissance d'une nation (Griffith, 1915)
Fièvre (Delluc, 1921)
Le Cabinet du docteur Caligari (Robert Wiene, 1920)
The Kid (Chaplin, 1921)
Cœur fidèle (Jean Epstein, 1923)
La Souriante madame bendet (Germaine Dulac, 1923)
Nosferatu (Murnau, 1924)
Le Cuirassé Potemkine (Eisenstein, 1925)
L'Aurore (Murnau, 1927)
Rêves de jeunesse (Ozu, 1928)
L'âge d'or (Bunuel, 1930)
Les Lumières de la ville (Chaplin, 1931)
M. le maudit (Lang, 1932)
New-York-Miami (Capra, 1934)
Les Révoltés du Bounty (Hawks, 1935)
Stella Dallas (Vidor, 1937)
Une étoile est née (Cukor, 1937)
Quai des brumes (Carné, 1938)
La Règle du jeu (Renoir, 1939)
Autant en emporte le vent (Fleming, 1939)
Le Dictateur (Chaplin, 1940)
Les Raisins de la colère (Ford, 1940)
Rebecca (Hitchcock, 1940)
Casablanca (Michael Curtis, 1943)
Rome, ville ouverte (Rossellini, 1945)
Laura (Preminger, 1945)
Le Grand sommeil (Howard Hawks, 1946)
Citizen Kane (Orson Welles, 1947)
La Terre tremble (Visconti, 1948)
Le troisième homme (Carol Reed, 1949)
Eve (Mankiewicz, 1950)
Rashômon (Kurosawa, 1950)
Bellissima (Visconti, 1951)
Monika (Bergman, 1953)
Voyage à Tokyo (Ozu, 1953)
Voyage en Italie (Rossellini, 1953)
Senso (Visconti, 1954)
Moi, un Noir (Rouch, 1959)
Les Mistons (Truffaut, 1958)
Hiroshima, mon amour (Renais, 1960)
L'Avventura (Antonioni, 1960)
À bout de souffle (Godard, 1960)
Accattone (Pasolini, 1961)
Cléo de 5 à 7 (Varda, 1962)
La Solitude du coureur de fond (Richardson, 1962)
Les Vertes années (Rocha, 1963)
Je la connaissais bien (Pietrangeli, 1965)
Théorème (Pasolini, 1968)
2001, l'odyssée de l'espace (Kunrock, 1968)
Macadam Cowboy (Shlesinger, 1969)
Easy Rider (Hopper, 1969)
Peau d'âne (Demy, 1970)
Mc Cabe and Mrs Miller (Altman, 1971)

Aguirre ou la colère (Herzog, 1972)
La Balade sauvage (Malick, 1973)
Alice dans les villes (1974)
Le Miroir (Tarkovski, 1974)
Tous les autres s'appellent Ali (Fassbinder, 1974)
Jeanne Dielman (Akerman, 1975)
Trás-os-Montes (Antonio Reis, Margarida Cordeiro, 1974)
Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)
Opening Night (Cassavetes, 1977)
Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
Stalker (Tarkovski, 1979)