

Lycée Edouard Herriot

Hypokhâgne, Option Etudes cinématographiques/ Conseils biographiques et filmographiques pour l'été 2024

•Vous souhaitez intégrer l'option Etudes cinématographiques à la rentrée ? Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir suivi d'enseignement cinéma audiovisuel au lycée. En revanche, voici le travail de préparation à accomplir dès cet été.

Selon les années et les effectifs de début d'année, un test pourra avoir lieu : il portera justement sur le travail estival, dont voici les quatre étapes : une liste de films obligatoires (1), un parcours filmographique personnel à développer (2), un travail d'apprentissage des outils de base de l'analyse filmique (3) et des lectures (4).

1/Au moins 10 films à regarder obligatoirement parmi la liste des 20 grands classiques mentionnés ci-dessous :

L'Aurore, Murnau

L'Impossible monsieur Bébé, H. Hawks

L'Ange bleu, J. von Sternberg

Au bout de soufflé, Jean-Luc Godard

Les Contes de la lune vague après la pluie, K. Mizoguchi

La Règle du jeu, Jean Renoir

Les Temps modernes, Ch. Chaplin

L'Homme à la caméra, D. Vertov

Le Cuirassé Potemkine, S. Eisenstein

La Chevauchée fantastique, J. Ford

L'Atalante, Jean Vigo

Allemagne année zéro, R. Rossellini

Le Guépard, L. Visconti

Le Cameraman, B. Keaton

Citizen Kane, O. Welles

Vertigo, A. Hitchcock.

Monika, I. Bergman

Chantons sous la pluie, S. Donen

M le maudit, F. Lang

Laura, O. Preminger

2/Parcours filmographique : choisissez un.e cinéaste et regardez au moins cinq films qu'il ou elle a réalisés, afin de pouvoir porter un regard personnel en termes de cohérence d'œuvre, de motifs, de récurrences thématiques, de partis-pris de mise en scène... Quelques propositions, non exhaustives :

Fritz Lang, Gus Van Sant, Jean Renoir, Maurice Pialat, Wong Kar Wai, Billy Wilder, Charles Chaplin, Orson Welles, John Cassavetes, Jia Zhangke, Takeshi Kitano, Brian de Palma, Jean-Luc Godard, George Cukor, Alfred Hitchcock, John Ford, Federico Fellini, Hou Hsiao Hsien, Joseph Mankiewicz, Pedro Almodovar, Akira Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu, Jacques Demy, Ernst Lubitsch, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Rainer Werner Fassbinder, Jim Jarmush, François Truffaut, Francis Ford

Coppola, Tod Haynes, E. Rohmer, Sergueï Eisenstein, Werner Herzog, Max Ophüls, David Cronenberg, Claire Denis, Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, Wes Anderson, Alain Cavalier, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, Jacques Tati, Friedrich Wilhelm Murnau, Buster Keaton, Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, Nicholas Ray, Ken Loach, Howard Hawks, Abbas Kiarostami, Dino Risi, Raoul Walsh, Vincente Minnelli, Robert Bresson, Jean-Pierre et Luc Dardenne, R. W. Fassbinder, Roberto Rossellini, M. Pialat, A. Varda....

3/ apprentissage des outils de base de l'analyse filmique : Un site à parcourir, proposant un ensemble de cours en ligne indispensables:

<https://upopi.ciclic.fr/apprendre/le-vocabulaire-de-l-analyse-filmique>

Le Précis d'analyse filmique de Francis Vanoye et Anne Goliot-Lété - Armand Colin 2020 pour la 5ème édition- peut vous apporter des éclairages complémentaires.

4/ Livres ou articles à lire dès cet été et qui constitueront un support du travail de l'année :

-In *Qu'est-ce que le cinéma ?*, A. Bazin, Editions du Cerf, Paris, 2010 : « Ontologie de l'image cinématographique » (p.9-17).

-*Le Cinéma*, Youssef Ishaghpour, Ed. Verdier, 2015.

• Pour finir, profitez de votre été pour voir des films :

-en suivant l'actualité cinématographique dans sa grande diversité et les ressorties de classiques en salle.

-en visionnant des films récents, par exemple les films primés au Festival de Cannes les dix dernières années.

-en visionnant de grands classiques (voir ci-dessous, étape 1).

Pour chaque film visionné, prenez de **brèves notes** au sujet d'un aspect du film qui vous a plus particulièrement intéressé (une séquence marquante, un élément d'intrigue, un travail particulier de la lumière, du son...)

-Si vous n'en avez pas encore l'habitude, lisez à partir de cet été régulièrement une revue mensuelle de référence comme *Les Cahiers du cinéma*, *Positif*, ou *La Septième Obsession*.

• Je vous indique d'ores et déjà les références de deux ouvrages à acquérir pour l'année :

-*Le cinéma : naissance d'un art 1895-1920*, 2008 et *Le cinéma : l'art d'une civilisation 1920-1960*, 2011, Paris, Champs Flammarion, textes choisis par Daniel Banda et José Moure : deux anthologies de textes fondamentales, qui recueillent à la fois témoignages, textes critiques, esthétiques et théoriques.

• A consulter, au besoin, deux « ouvrages-manuels » permettant de (re)voir les notions de base et le vocabulaire d'analyse :

-*Le Cinéma*, F. Vanoye, F. Frey, A. Goliot-Lété, collection Repères pratiques, Nathan, Paris, 2017

-*Le Vocabulaire du cinéma*, Marie-Thérèse Journot, Armand Colin, Paris, 2019. [5ème Ed.]

Une histoire du cinéma (très) synthétique:

-*Une brève Histoire du cinéma (1895-2015)*, L. Jullier, M. Barnier, Hachette, Pluriel, 2017 [1ère Ed.]

Je vous souhaite un bel été de découvertes cinéphiliques !

Pierre Lassagne/Pour me contacter: lassagne.pierre@gmail.com