

Cinéma - Histoire et genres

Sélection documentaire

Mars 2006

6 pages

Coordonnateur ressources

Les références signalées dans cette liste figurent pour l'essentiel dans les cinq médiathèques du CRDP des Pays de la Loire : à vérifier auprès de chaque centre ou en consultant les bases documentaires sur le site Web du CRDP des Pays de la Loire. <http://www.crdp-nantes.fr/>

- **Historique**

La caméra : au cœur d'un art animé. [Livre] / Revault d'Allones, Fabrice, Payet, Jean-Michel. Casterman, 1993. 46 p.

Cet ouvrage dresse un panorama de l'histoire du cinéma, à travers l'objet qui le représente : la caméra. Il décrit les évolutions techniques qui ont jalonné l'histoire de la réalisation des films ainsi que les évolutions artistiques qui en ont découlé à travers l'évocation des grands noms, des grands lieux du cinéma et des grands courants cinématographiques.

Le cinéma des Lumières. [Cédérom] / Agnola, Michel, Gardies, André, Straboni, Christian. Capa Production, 1995. 1 cédérom + 1 livret (16 p.)

La naissance d'un art est un moment exceptionnel que Pierre Tchernia nous fait revivre avec beaucoup d'émotion. Le cinéma des Lumières c'est 2000 photos, 75 minutes de consultation continue, 18 minutes de films, 70 articles documentaires, 1425 références sur les films Lumière.

Le cinéma : un exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir. [Livre] / Ishagpour, Youssef. Flammarion, 1996. 128 p.

Cet ouvrage propose d'abord un exposé sur la diversité historique des films (naissance du cinéma, les grandes tendances du cinéma muet, le cinéma parlant classique, la

Nouvelle Vague et le cinéma contemporain), puis un essai sur la puissance et le désenchantement de l'image (la réalité de l'image, l'image de la réalité, le cinéma menacé par la prolifération des images).

Cinématographe, invention du siècle. [Livre] / Toulet, Emmanuelle. Gallimard, 2001. 176 p.

Les débuts du cinéma au XIXe siècle, les premières projections, le développement des techniques, les réalisateurs, le marché du film, le passage du film d'actualité au film de fiction.

Dictionnaire du cinéma. [Livre] / Passek, Jean-Loup. Larousse, 2000. 2400 p.
5400 articles classés alphabétiquement : cinéastes, acteurs, scénaristes, techniciens... ; genres, écoles, mouvements esthétiques, matériels, termes techniques ; producteurs, presse spécialisée, festivals, palmarès des prix internationaux.

Dictionnaire du cinéma : les réalisateurs. [Livre] / Tulard, Jean. Robert Laffont, 1999. 956 p.
Ouvrage de référence, par Jean Tulard.

Dictionnaire du cinéma : les films. [Livre] / Lourcelles, Jacques. Robert Laffont, 1999. 1760 p.
Ouvrage de référence

Dictionnaire du cinéma : les acteurs. [livre] / Tulard, Jean. Robert Laffont, 1999. 1196 p.
Ouvrage de référence, par Jean Tulard.

L'Économie du cinéma. [Livre] / Gras, Pierre. CNDP, 2005. 96 p.(Les petits cahiers).
En quoi la connaissance de l'économie du cinéma permet de mieux comprendre l'histoire et l'esthétique du cinéma. Un premier chapitre présente les caractéristiques du spectateur et de la salle de cinéma tant du point de vue économique que culturel et social. Le deuxième chapitre est consacré à la vie d'un film depuis sa conception chez les auteurs et les producteurs, jusqu'à sa distribution, sa projection publique et sa diffusion sur les nouveaux supports (télévision, DVD, internet). Enfin, l'auteur expose les enjeux de l'action de l'Etat et des collectivités locales en faveur du cinéma français et de la diversité cinématographique, dans le contexte mondial de domination du cinéma hollywoodien

Encyclopédie du cinéma par l'image tomes I et II. [Livre] / Boussinot, Roger. Bordas, 1970. 774 p. +1560 p.
Ouvrages de référence

L'état du monde du cinéma : nouvelle géographie. [Livre] / Baecque, Antoine de. Cahiers du cinéma, 2001. 252 p.
Un panorama du cinéma depuis les années 80, de l'Afrique au cinéma américain indépendant, du cinéma portugais au cinéma polonais, roumain et soviétique, accordant une large place à l'Asie(Iran, Corée, Taiwan, Hong Kong) où s'expriment les expériences les plus neuves et les excitantes.

Les frères Lumière et le cinéma. [Livre] / Foiret , Jacques, Brochard, Philippe, Derrien, Loïc. Nathan ; Musée national des Techniques, 1992. 78 p.
Cet ouvrage raconte l'invention du cinéma à travers ses instruments et ses techniques, depuis la première projection en 1895, jusqu'à Hollywood, en passant les études sur la décomposition du mouvement.

Le Guide du cinéma . Vol. 1 : 1895-1945,vol. 2 :1946-1967, vol. 3 : 1968-1984. [Livre] / Haustrate, Gaston. Syros, 1984. 192 p. + 190 p. + 188 p.
Ouvrages de référence

Guide des films A-K. [Livre] / Tulard, Jean. R. Laffont, 1990. 1200 p.
Ouvrage de référence

Guide des films L-Z. [Livre] / Tulard, Jean. R. Laffont, 1990. 1220 p.
Ouvrage de référence

Histoire du cinéma : abrégé pédagogique. [Livre] / Prédal, René. Corlet ; Télérama, 1994. 200 p.
Cet ouvrage propose une histoire du cinéma mondial, de 1895 à nos jours. En trois parties (le cinéma muet 1895-1930, le cinéma parlant 1930-1960, le cinéma moderne depuis 1960), il aborde les courants cinématographiques, les réalisateurs et les films qui ont marqué le septième art en France et en Europe,aux Etats-Unis et dans le monde en général.

Une histoire du cinéma. [Livre] . Centre Georges Pompidou, 1976. 237 p.

Réalisé à l'occasion d'une exposition « Une histoire de cinéma » au Musée National d'Art Moderne en 1976, cet ouvrage propose les contributions suivantes : tableau historique, scène de l'action, et espace du mouvement : la crise de la représentation cinématographique, qu'est-ce que le cinéma expérimental : sa situation en France, l'expérience américaine (du cinéma d'avant-garde), un mouvement se constitue, pour un cinéma différent.

Histoire du cinéma français. [Livre] / Jeancolas, Jean-Pierre. Nathan, 1997. 128 p.

Bibliographie, index.

Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours. [Livre] / Sadoul, Georges.

Flammarion, 1966. 718 p.

Ouvrage de référence

Méliès : magie et cinéma. [Livre] / Malthête, Jacques, Mannoni, Laurent. Paris Musées, 2002. 277 p.

Méliès a ouvert à la cinématographie les portes du rêve, de la magie et de la fiction, en unissant l'univers de Robert Houdin, maître de l'illusionisme aux images animées des frères Lumière. L'ouvrage explore son univers, ses appareils cinématographiques, ses studios, ses trucages, et analyse, plus particulièrement son film « le voyage dans la lune ».

200 mots-clés de la théorie du cinéma. [Livre] / Gardies, André, Bessalel, Jean. Ed. du Cerf, 1995. 228 p.

Ouvrage de référence

Le musée du cinéma. [Livre]. Phaidon, 2002. 519 p.

L'ouvrage rassemble quelque 500 personnalités du cinéma, acteurs, réalisateurs, costumiers, producteurs, techniciens du monde entier. Chaque article est accompagné d'une photographie représentative de l'œuvre de la personne considérée accompagné d'un commentaire sur son rôle dans l'histoire du cinéma et de quelques éléments biographiques.

Les n° 1 du cinéma. [Livre] / Mitterand, Frédéric, Lherminier, Pierre. Fixot / Edimonde ; Première, 1988. 197 p.

Cet ouvrage propose des articles classés par ordre alphabétique, consacrés aux grands noms du cinéma : acteurs, metteurs en scène, producteurs, musiciens, chefs opérateurs... Pour chaque artiste, on trouve le récit de sa vie, sa filmographie, ses photos les plus célèbres.

La petite encyclopédie du cinéma. [Livre] / Ciment, Michel, Loiseau, Jean-Claude, Magny, Joël. Regard ; Réunion des Musées Nationaux, 1998. 288 p.

Cet ouvrage propose une histoire du cinéma en 4 chapitres : l'histoire d'un film (de l'idée du film à sa sortie), l'histoire du cinéma (au temps du cinéma muet (1895-1927), des années 30 jusqu'en 1945, de 1945 à la Nouvelle Vague (1960), le cinéma moderne et contemporain de 1960 à l'an 2000), l'usine à rêves (les stars et les genres cinématographiques), les biographies (la vie et l'œuvre de 85 réalisateurs : un siècle de cinéma).

Les pionniers du cinéma : de Méliès à Pathé 1897-1909. [Livre] / Sadoul, Georges.

Denoël, 1947. 626 p.

Ouvrage de référence

Les yeux du cinéma. [Livre] / Platt, Richard. Gallimard, 1992. 64 p.

Cet ouvrage aborde l'histoire du cinéma à travers des double pages présentant de multiples photographies des personnages, des lieux et des objets qui font sa mémoire. Il suit un déroulement chronologique, au fur et à mesure des innovations techniques et artistiques et restitue, à travers les symboles et les images, le rêve et la magie du septième art.

- **Genres cinématographiques**

Allons z'enfants au cinéma ! : une petite anthologie de films pour un jeune public.

[Livre] / Schapira, Catherine, Vigo, Luce. Les enfants de cinéma, 2001. 247 p.

Sélection de deux cents films du patrimoine cinématographique mondial, touchant à toutes les époques ; chaque film a fait l'objet, autour d'une image, d'une fiche avec générique, résumé, commentaire et point de vue. Sur ce travail de liste, sur ce choix, trois textes apportent leur éclairage. Alain Bergala démontre la valeur pédagogique et humaine de cette liste. Pierre Gabaston insiste sur la transmission du patrimoine et la mémoire. Denis Gheerbrant s'adresse à son public, en particulier aux enfants malades.

Le cinéma d'animation. [Livre] / Vimenet, Pascal, Roudévitch, Michel. Télérama, 1989. 256 p.

Un panorama très complet du cinéma d'animation, depuis les pionniers jusqu'aux grands animateurs des différents pays, est suivi d'une analyse économique de ce genre cinématographique et d'une étude des évolutions techniques liées à l'apparition de l'image de synthèse.

Le cinéma d'animation. [Périodique]. TDC 834, 2002. p.3-37

Le point sur le cinéma d'animation, la diversité des styles et des techniques. Historique. Les principaux films d'animation et leurs thèmes artistiques. Les écoles d'enseignement des techniques de l'image. Principes du cinéma d'animation et des techniques de prise de vues . Apports de la numérisation aux créateurs dans leurs recherches graphiques. Principe de la modélisation. Le storyboard. Les produits dérivés de l'animation. Bibliographie, webographie, adresses, poster.

Le cinéma d'animation : dessin animé-marionnettes-images de synthèse. [Livre] / Génin, Bernard. CNDP ; Cahiers du cinéma, 2003. 96 p. (Les petits cahiers).

Le cinéma d'animation est aussi ancien que le cinéma lui-même et cet ouvrage permet d'en redécouvrir l'évolution. A côté des géants comme Walt Disney, il nous fait découvrir l'univers des marionnettes comme le tchèque Trnka, les gratteurs de pellicule, l'animation par ordinateur ou encore les techniques utilisant la pâte à modeler. En parallèle à l'évolution des techniques, le public-cible du cinéma d'animation a aussi évolué, s'élargissant vers les adultes.

Le cinéma d'animation. [DVD-vidéo] / Bergala, Alain, Huet, Anne, Lemouland, Jean-Pierre. CNDP, 2005. 2 DVD + 1 livret.

Le cinéma d'animation est le terme générique qui inclut l'ensemble des formes cinématographiques dites « image par image », dessin animé compris. Le disque 1 donne accès aux 30 films (extraits ou totalité) dans un menu principal qui les classe par : genres, thèmes, techniques, histoire, lumière et film entier. Le disque 2 propose 4 bonus courts : un atelier avec des enfants, une explication du processus du cinéma d'animation, une fabrication de petits films d'animations avec des techniques différentes, une démo professionnelle avec la présentation du matériel nécessaire pour concevoir des films d'animation en classe. Il propose aussi quatre jeux pour découvrir comment s'est construit ce qui nous apparaît évident à l'écran : la décomposition du mouvement, la valeur du son dans le film (synchronisation entre dialogue et image et entre musique et image), et la reconstitution de décor d'une séquence. Il se termine par un portfolio qui permet d'illustrer les différents aspects de ce cinéma et d'approcher concrètement les gestes de la création.

Le cinéma « direct » : années 90 : où en est-il ? [Livre] / Prédal, René. Télérama, 1995. 216 p.

Cinéma vérité, cinéma du réel, cinéma du vécu : quelle spécificité par rapport à celui de l'imaginaire ? L'analyse de ce courant, à travers les œuvres d'une quarantaine de cinéastes représentatifs : Raymond Depardon, Jean-Louis Comolli, Romain Goupil, Robert Kramer, Jean-Pierre Thorn.

Le cinéma documentaire. [DVD - vidéo]. CNDP, 2003. 1 DVD + 1 livret.

Ce DVD propose un film : « Le documentariste et ses outils à travers les âges », un portfolio, deux courts métrages documentaires : « Les Raquetteurs » de Gilles Groux et Michel Brault et « Beppie » de Johan van der Keuken, et une anthologie de 28 extraits de films documentaires organisés en deux modules : « Les grands courants historiques » de ce cinéma et « La place du cinéaste » dans un film.

Le cinéma fantastique. [Livre] / Piton, Jean-Pierre. Télérama, 1995. 174 p.

Les origines du genre historiquement et géographiquement. Les formes variées et les univers insolites du fantastique.

Le cinéma muet. [Livre] / Marié, Michel. CNDP ; Cahiers du cinéma, 2005. 96 p. (Les petits cahiers)

C'est un art qui nous a apporté une bonne centaine de chefs-d'œuvre qu'il faut toujours voir et revoir, des « Rapaces » à « L'homme à la caméra ». Il nous procure une forme de plaisir très particulière, fondée sur le silence, le langage des images et le geste des acteurs. C'est une période qui a donné lieu à une intense réflexion théorique de la part de nombreux cinéastes et critiques, de Louis Delluc à S.M. Eisenstein, une réflexion qui demeure très vivante.

Le documentaire : l'autre face du cinéma. [Livre] / Breschand, Jean. CNDP, cahiers du cinéma, 2002. 96 p.

Après avoir dressé un historique du documentaire, qui remonte aux frères Lumière, l'auteur revient sur les différentes approches de ce genre qui recouvre des pratiques fort différentes et s'attarde sur l'œuvre des principaux cinéastes. Un accent particulier est mis sur l'influence prégnante de l'évolution des techniques dans l'histoire du documentaire.

Ecoles, genres et mouvements au cinéma. [Livre] / Pinel, Vincent. Larousse, 2000. 239 p.

Cet ouvrage propose plus de 90 notices, classées par ordre alphabétique : les genres et les catégories (comédie musicale, dessin animé, etc...) ; les styles et les traitements stylistiques (film d'animation, réalisme, etc...) ; les écoles et les mouvements (Actor's studio, école de Brighton, etc...)

Filmer le réel : ressources sur le cinéma documentaire. [Livre]. Bibliothèque du film, 2001. 184 p.

L'ouvrage examine les différentes formes et enjeux du cinéma documentaire, à travers une filmographie construite autour de quatre axes pédagogiques : les relations entre la fiction et le réel, filmer l'histoire, filmer les hommes, filmer la société, les lieux et groupes de vie. L'ensemble est enrichi de repères chronologiques, de définitions des principaux genres et courants liés au cinéma du réel, de fiches biographiques sur les documentaristes importants, d'une bibliographie et d'un index des films cités disponibles en DVD ou vidéo.

Les maîtres de la pâte. [Livre] / Moins, Philippe. Dreamland Editeur, 2001. 143 p

Depuis plus de quatre-vingts ans, la pâte à modeler a donné aux cinémas d'animation quelques-uns de ses chefs-d'œuvre. A travers un aperçu historique et une analyse des films les plus marquants, l'auteur nous fait partager sa passion.

Le suspense au cinéma. (Livre) / Bessadel, Jean, Gardies, André. Télérama, 1994. 191 p.

Analyse de la nature du suspense à travers Hitchcock. Le suspense dans différents genres cinématographiques : serials, western, fantastique etc... La mécanique du suspense : moments-clés, situations types, musique.

- **Thématiques cinématographiques**

Le cinéma africain, un continent à la recherche de son propre regard. [Livre] / Lequeret, Elisabeth. CNDP ; Cahiers du cinéma, 2003. 96 p. (Les petits cahiers).

Né sous le signe du politique en 1955, le cinéma d'Afrique noire le restera après les indépendances. Il puise son énergie dans la culture traditionnelle et populaire du continent, culture du verbe et de la parole plus que de l'image. A partir de regroupements thématiques et esthétiques, l'auteur articule les principales tendances du cinéma africain francophone avec le terreau social et politique dont il se nourrit afin d'appréhender la vision du monde qui s'y déploie. Documents, textes, analyses de plans, bibliographies, chronologie et géofilmographie complètent cette synthèse.

Dictionnaire des personnages du cinéma. Bordas, 1988. 560 p.

Ouvrage de référence

La différence des sexes est-elle visible ? : les hommes et les femmes au cinéma. [Livre] / Aumont, Jacques. Cinémathèque française, 2000. 411 p.

Réflexion d'une vingtaine d'intervenants du Collège d'histoire de l'art cinématographique sur le thème de la relation entre les hommes et les femmes au cinéma : la différence des sexes, la constitution et le déchirement du couple, le rapport sexuel, la femme vue par les yeux masculins.

La femme à l'écran : de Garbo à Jane Fonda. [Livre] / Haskell, Molly. Seghers, 1977.

286 p.

L'histoire du cinéma à travers ses héroïnes ; la représentation de la femme à l'écran jusqu'aux années 80 et l'évolution de nos mœurs.

L'histoire de France au cinéma. [Livre] / Guibbert, Pierre, Oms, Marcel, Cadé, Michel. Télérama, 1993. 384 p.

Comment le cinéma français a-t-il raconté l'histoire de la France ? Analyse des films et des auteurs par période historique.

Pirates et cinéma. [Livre] / Cherrière, Eric, Petit, Alain, Kid Toussaint, Thierry. Seven sept, 2005. 48 p.

Cet album retrace l'histoire de la piraterie au cinéma, à travers des centaines de gravures, de photos et de documents sur les films de pirates. Il est accompagné du DVD « Le corsaire noir » (il corsero nero de Sergio Solima en version intégrale remastérisée).