ANALYSE ET HISTOIRE DU CINEMA CAV1 Bordeaux

Thématiques 2018-2019

LA PARODIE

LA VILLE

LE RÊVE

LE TEMPS

LA PARODIE

Film(s) à voir avant les séances : **Duck Soup (Leo McCarey, USA, 1932)**

Cours 1:

Définition large de la <u>parodie</u> en art Limites du genre, confrontation au <u>pastiche</u>, à la <u>référence</u>, à la <u>citation</u> et au <u>remake</u> Travail sur l'ouverture de **OSS 117 : Le Caire**, **nid d'espions** (Michel Hazanavicius, France, 2006)

Cours 2:

Le <u>cinéma burlesque</u> et l'esprit parodique Histoire, esthétique et philosophie du burlesque dans le cadre de la naissance du cinéma en tant que langage, art et industrie

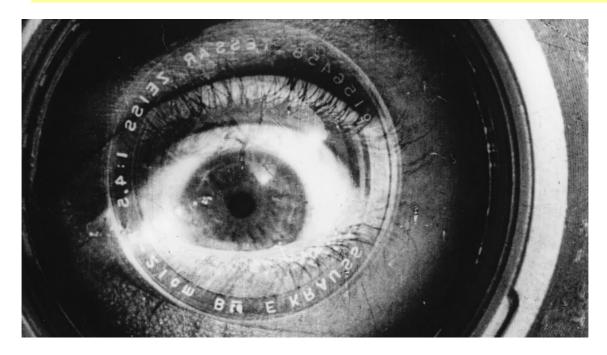
Cours 3:

Travail sur l'ouverture du film **Frankenstein Junior** (Mel Brooks, USA, 1974)

Liens internet

De la parodie dans ses rapports avec la blague et la supercherie Le genre burlesque Antonin Artaud sur les Marx Brothers Sur Artaud et les Marx Brothers Sur l'héritage du burlesque Sur l'esthétique du burlesque Extrait Le Magnifique (Philippe de Broca, France, 1973) Extrait The Big Store (Charles Reisner, USA, 1941) L'Etroit mousquetaire (Max Linder, France, 1922)

LA VILLE

Film(s) à voir avant les séances : L'Homme à la caméra (Dziga vertov, URSS, 1929) Film intégral https://www.youtube.com/watch?v=z97Pa0ICpn8

Le Voleur de bicyclette (Vittorio de Sica, Italie, 1948)

VOD https://www.lacinetek.com/fr/tous-les-films/2510-le-voleur-de-bicyclette-vittorio-de-sica-vod.html

Cours 4:

Liens historiques <u>ville</u> / <u>cinéma</u> / <u>modernité industrielle</u>
L'urbain et le cinéma dans l'entre-deux-guerres
Théorie de la ville au cinéma, évolution de l'espace / évolution des récits
La « <u>symphonie urbaine</u> » occidentale et l'utopie soviétique
Travail sur l'ouverture du film **La Foule** (King Vidor, USA, 1928)

Cours 5:

La ville d'après-guerre, racines et héritage du <u>néo-réalisme</u> Les <u>Nouvelles Vagues</u>

Cours 6:

Travail sur l'ouverture du film **Under the Skin** (Jonathan Glazer, UK, 2014)

Liens internet

Biographie de Dziga Vertov Le cinéma soviétique, entre propagande et art ? Ressources films soviétiques Sur le cinéma néoréaliste Le Montage interdit, André Bazin, 1945 Cahiers Philo sur la ville Ville et cinéma L'Urbanisme est partout

Manhatta (Paul Strand, USA, 1921) Skyscraper Symphony (Robert Florey, USA, 1929) Montage d'archives à partir du film Speedy L'Amour existe (Maurice Pialat, France, 1962) Extrait de Sin City (Robert Rodriguez, USA, 2005) Extrait de Métropolis (Fritz Lang, Allemagne, 1927)

LE RÊVE

Film(s) à voir avant les séances :

Nosferatu (Friedrich W. Murnau, Allemagne, 1922)

Film intégral https://www.youtube.com/watch?v=rlDp0nh_Jkk

Le Cabinet du Docteur Caligari (Robert Wiene, Allemagne, 1918)

Film intégral https://www.youtube.com/watch?v=Tzl48bsFhll

Cours 7:

Les <u>avant-gardes</u> des années 20 Le <u>cinéma expressionniste</u> et son héritage Travail sur l'ouverture du film **Suspiria** (Dario Argento, Italie, 1976)

Cours 8:

<u>Surréalisme</u> et cinéma Le cinéma <u>underground</u> américain

Cours 9:

Travail sur **Scorpio Rising** (Kenneth Anger, USA, 1963)

Liens internet

Fritz Lang à propos de Goebbels Fritz Lang, la période allemande Le projet culturel nazi L'expressionnisme au cinéma Werner Herzog évoque l'historienne Lotte Eisner L'Aurore (Murnau, Allemagne, 1927, extrait 1) L'Aurore (Murnau, Allemagne, 1927, extrait 2) Extrait La nuit du chasseur (Charles Laughton, USA, 1955)

Sur le réalisateur Kenneth Anger cinéma surréaliste, inconscient et contemporanéité Court essai filmique sur Luis Buñuel Blue Velvet, par Bobby Vinton Meshes of the Afternoon (Maya Deren, USA, 1947) Death (Kenneth Anger, USA, 2009) Interview de Kenneth Anger The Grandmother (David Lynch, USA, 1969) David Lynch, à propos du surréalisme au cinéma

LE TEMPS

Film(s) à voir avant les séances : **Le Tempestaire (Jean Epstein, France, 1947)** Film intégral https://www.youtube.com/watch?v=hUfwOl3ZB1Y

Hiroshima mon amour (Alain Resnais, France, 1959)

VOD https://boutique.arte.tv/detail/hiroshimamonamour

Cours 10:

La conception traditionnelle du temps au cinéma et son traitement académique La conception alternative des avant-gardes : <u>L'impressionnisme</u> et le cas <u>Jean Epstein</u> La <u>trace</u>, l'<u>empreinte</u>, la <u>ruine</u> et la <u>mémoire</u> Travail sur **La Chute de la maison Usher** (Jean Epstein, France, 1928)

Cours 11:

<u>Alain Resnais</u> ou l'autre face de la <u>modernité</u> <u>Errances</u> temporelles Le <u>souvenir</u>, la mémoire et l'éternel retour

Cours 12:

Travail sur l'ouverture du film **Synecdoche**, **New York** (Charlie Kaufman, USA, 2008)

Liens internet

Sur le cinéma impressionniste Sur le réalisateur Jean Epstein La Chute de la maison Usher (Jean Epstein, France, 1928)

Light is Calling (Bill Morrisson, USA, 2004)

Dawson City Frozen Time (Bill Morrison, USA, 2016)

Interview de Bill Morrison Sur Bill Morrison et l'imaginaire de la ruine « Les objets de mémoire ou la ruine au quotidien »

Sur les réalisateurs français de la "rive gauche" Junkopia (Chris Marker, France, 1981) Paysages temporels chez Resnais Le Chant de la styrène (Alain Resnais, France, 1958)