PARCOURS CINEMATOGRAPHIQUES

Têtes de Liste	3
S'il ne devait en rester qu'un	3
S'il ne devait en rester que dix	3
Classement du British Film Institute 2012	3
Les dix meilleurs films de tous les temps pour les critiques	3
Les dix meilleurs films de tous les temps pour les réalisateurs	3
Classement de la revue Positif	3
Les dix films préférés des rédacteurs de Positif	3
Les dix films préférés des lecteurs de Positif	4
Des cinéastes incontournables ?	4
Manières de faire	5
Le montage	5
Les précurseurs	5
Les spécialistes	5
Split screens	5
Des raccords remarquables	5
Caméra fixe ou immobile ?	5
Ça bouge !	5
On se calme	5
Tout le monde dehors et plus de scénario !	6
Le cinéma sort des studios et descend dans la rue : néoréalisme et nouvelle vague	6
Le récit se déconstruit	6
Ombres et lumières	6
Le noir et blanc de l'expressionnisme	6
Néo Noir & Blanc	6
Formes et Genres	7
Documentaires	7
Les origines, entre documentaire et fiction	7
Documentaristes français	7
Polémiques	7
Fictions à la manière du documentaire	7
Splendeur du western	7
La période classique	7
Le mythe s'essouffle	7
Westerns à l'italienne	8
Westerns postmodernes	8
Noir, c'est noir	8
Science-Fiction	8
Épouvante et horreur	8
Le comique	9
Le burlesque	9
La comédie hollywoodienne	9

	L'humour « juif new-yorkais » de Woddy ALLEN	g
	La comédie italienne	9
	L'humour « cartoon » des frères Joel et Ethan COEN	g
	Comédie à la française	g
	Le « non sens » anglais	g
	Comédie musicale	10
	Mélodrames	10
	Le film d'aventure	10
	Le film d'animation	10
Τ	hématiques et problématiques	11
	Monstres et Cie	11
	Mondes à part	11
	Personnages exceptionnels	11
	Histoire, Politique, Société	12
	Péplum	12
	Guerres, révoltes	12
	Totalitarismes	12
	Politiques et politiciens	12
	Société	12
	Mythes et icônes	12
_	e cinéma français	14
	Le cinéma classique	14
	Le réalisme poétique	14
	La Nouvelle Vague	14
	Après la Nouvelle Vague	14
	Aujourd'hui	14
	iste complémentaire (M. Boulay)	15

Têtes de Liste

S'il ne devait en rester qu'un...

Le British Film Institut publie tous les dix ans le classement des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Depuis 1962, Citizen Kane tenait la tête sans faillir.

Citizen Kane, Orson WELLES, 1941

Mais, en 2012, il est coiffé sur le poteau par :

Vertigo, Alfred HITCHCOCK, 1958

Signalé comme le meilleur film français de tous les temps :

Les Enfants du Paradis, Marcel CARNE, 1945

Charles LAUGHTON a réalisé un seul film :

La Nuit du chasseur, Charles Laughton, 1955

S'il ne devait en rester que dix...

Classement du British Film Institute 2012

(classement établi tous les 10 ans)

Les dix meilleurs films de tous les temps pour les critiques

- 1. Vertigo, Alfred HITCHCOCK, 1958
- 2. Citizen Kane, Orson WELLES, 1941
- 3. Voyage à Tôkyô, Yasujiro OZU, 1953
- 4. La Règle du jeu, Jean RENOIR, 1939
- 5. L'Aurore, W. MURNAU, 1927
- 6. 2001 : L'Odyssée de l'espace, Stanley KUBRICK, 1968
- 7. La Prisonnière du désert, John FORD, 1956
- 8. L'Homme à la caméra, Dziga VERTOV, 1929
- 9. La Passion de Jeanne d'Arc (Dreyer, 1927)
- 10. Huit et ½, Federico FELLINI, 1963

Les dix meilleurs films de tous les temps pour les réalisateurs

- 1. Voyage à Tôkyô, Yasujiro OZU, 1953
- 2 ex.

2001 : L'Odyssée de l'espace, Stanley KUBRICK, 1968

Citizen Kane, Orson WELLES 1941

- 4. Huit et ½, Federico FELLINI, 1963
- 5. Taxi Driver, Martin SCORSESE, 1976
- 6. Apocalypse Now, Francis FORD COPPOLA, 1979
- 7ex. Le Parrain (trilogie), Francis FORD COPPOLA, 1972 Vertigo, Alfred HITCHCOCK, 1958
- 9. Le Miroir, Andreï TARKOVSKI, 1974
- 10. Le Voleur de bicyclette, Vittorio DE SICA, 1948

Classement de la revue Positif

À l'occasion de la parution du numéro 500, en octobre 2002, les rédacteurs ont publié la liste de leurs films préférés et de ceux des lecteurs, sortis entre 1952 et 2002. Nous vous donnons les dix premiers films de chaque palmarès.

Les dix films préférés des rédacteurs de Positif

- 1. 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley KUBRICK, 1968
- 2. Vertigo, Alfred HITCHCOCK, 1958
- 3. 8 et 1/2, Federico FELLINI, 1963
- 4. Le Mépris, Jean-Luc GODARD, 1963
- 5. Persona, Ingmar BERGMAN, 1966
- 6. La Nuit du chasseur, Charles LAUGHTON, 1955
- 7. Barry Lyndon, Stanley KUBRICK, 1975
- 8. Hiroshima mon amour, Alain RESNAIS, 1959
- 9. L'Intendant Sansho, Kenji MIZOGUSHI, 1954
- 10. Apocalypse Now, Francis Ford COPPOLA, 1979

Les dix films préférés des lecteurs de Positif

- 1. 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley KUBRICK, 1968
- 2. Apocalypse Now, Francis Ford COPPOLA, 1979
- 3. Mulholland Drive, David LYNCH, 2001
- 4. Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958
- 5. La Nuit du chasseur, Charles LAUGHTON, 1955
- 6. Barry Lyndon, Stanley KUBRICK, 1975,
- 7. In the Mood for love, WONG Kar-wai, 2000
- 8. La Prisonnière du désert, John FORD, 1956
- Chantons sous la pluie, Stanley DONEN & Gene KELLY, 1952
- 10. Le Mépris, Jean-Luc GODARD, 1963

Des cinéastes incontournables ?

Une sélection de films de réalisateur qui ont marqué l'histoire du cinéma

Charles CHAPLIN

Monsieur Verdoux, 1947 Le Kid, 1921 La Ruée vers l'or, 1925 Les Lumières de la ville, 1931 Les Temps modernes, 1936 Le Dictateur, 1940

Fritz LANG

Les Contrebandiers de Moonfleet, 1955 Metropolis, 1926 M le Maudit, 1931 Le testament du Docteur Mabuse, 1932 Le Tombeau hindou, 1959 Le Tigre du Bengale, 1959

John FORD

Le Mouchard, 1935 Qu'elle était verte ma vallée, 1941 La Prisonnière du désert, 1956 Les Raisins de la colère, 1940

Orson WELLES

Citizen Kane, Orson WELLES, 1941 La Soif du Mal, 1958 La Splendeur des Amberson, 1942 Monsieur Arkadin, 1955

Alfred HITCHCOCK

Vertigo, 1958 Les Oiseaux, 1963 La Mort aux trousses, 1959 Fenêtre sur cour, 1954 Psychose, 1960

Stanley KUBRICK

Toute sa filmographie!

Martin SCORSESE

Taxi Driver, 1976 Raging Bull, 1979 Les Infiltrés, 2006 Gangs of New York, 2002

Federico FELLINI

8 et 1/2, 1963 La Strada, 1954 Amarcord, 1974 I Viteloni, 1953

Ingmar BERGMAN

Le septième Sceau, 1956 Les Fraises sauvages, 1957 Monika, 1953 La Nuit des forains, 1953 Le Visage, 1958 L'Heure du Loup, 1968

Jean RENOIR

La grande Illusion, 1937 Une Partie de campagne, 1936 La Règle du jeu, 1939

Akira KUROSAWA

Les sept Samouraïs, 1954 Le Château de l'Araignée, 1957 Ran, 1985

Manières de faire

Le montage

Les précurseurs

Ces cinéastes ouvrent les pistes théoriques et pratiques de l'art du montage

Naissance d'une nation, David W. GRIFFITH, 1915 Intolérance, David W. GRIFFITH, 1916 Le cuirassé Potemkine, Sergueï EISENSTEIN, 1925 La Grève, Sergueï EISENSTEIN, 1925 L'Homme à la caméra, Dziga VERTOV, 1929

Les spécialistes

Le montage dans tous ses états, avec des intrigues qui se croisent, dans tous les sens, même à l'envers.

Citizen Kane, Orson WELLES, 1941 Rashômon, Akira KUROSAWA, 1951 Short cuts, Robert ALTMAN, 1993 Lost Highway, David LYNCH, 1997 Mulholland Drive, David LYNCH, 2002 21 grammes, Alejandro GONZALES INARRITU, 2004 Eternel Sunshine of a spotless mind, Michel GONDRY, 2004 Dodes'kaden, Akira KUROSAWA, 1970 Eyes Wide Shut, Stanley KUBRICK, 1998 Memento, Christopher NOLAN, 2000 Inception, Christopher NOLAN, 2010 Shutter Island, Martin SCORSESE, 2010 Pulp fiction, Quentin TARENTINO, 1994 Hiroshima mon amour, Alain RESNAIS, 1960 Mon Oncle d'Amérique, Alain RESNAIS, 1980 La Cité de Dieu, Fernando MEIRELLES, 2003 Les Herbes folles, Alain RESNAIS, 2009 L'étrange Histoire de Benjamin Button, David FINCHER, 2009 La Jetée, Chris. MARKER, 1963... et son remake: L'Armée des douze singes, Terry GILLIAM, 1995

Split screens

Sœurs de sang, Brian DE PALMA, 1973 Kill Bill, vol. 1, Quentin TARENTINO, 2003 The Pillow Book, Peter GREENAWAY, 1997

Des raccords remarquables

L'Homme de la plaine, Anthony MANN, 1955 À bout de souffle, Jean-Luc GODARD, 1960 Gerry, Gus VAN SANT, 2002 Persona, Ingmar BERGMAN, 1966

Caméra fixe ou immobile?

Ça bouge!

Soy Cuba, Mikhaïl KALAZOTOV, 1964
Les Moissons du ciel, Terrence MALICK, 1978
Le Nouveau Monde, Terrence MALICK, 2005
The Tree of life, Terrence MALICK, 2011
Shining, Stanley KUBRICK, 1980
La Soif du mal, Orson WELLES, 1957
L'Année dernière à Marienbad, Alain RESNAIS, 1961
Melancholia, Lars VON TRIER, 2011
Le Fils, Luc et Jean-Pierre DARDENNE, 2002
Elephant, Gus VAN SANT, 2003

On se calme...

Un Condamné à mort s'est échappé, Robert BRESSON, 1956 Pickpocket, Robert BRESSON, 1959 Au hasard Balthazar, Robert BRESSON, 1966

Tout le monde dehors et plus de scénario!

Le cinéma sort des studios et descend dans la rue : néoréalisme et nouvelle vague

Les quatre cents Coups, François TRUFFAUT, 1959 À Bout de souffle, Jean-Luc GODARD, 1960 Sciuscia, Vittorio DE SICA, 1946 Le Voleur de bicyclette, Vittorio DE SICA, 1948 Rome ville ouverte, Roberto ROSSELINI, 1945 Stromboli, Roberto ROSSELINI, 1949

Le récit se déconstruit

L'Année dernière à Marienbad, Alain RESNAIS, 1961 Pierrot le Fou, Jean-Luc GODARD, 1965 Le Mépris, Jean-Luc GODARD, 1963 L'Avventura, Michelangelo ANTONIONI, 1960, La Nuit, Michelangelo ANTONIONI, 1961

Ombres et lumières

Le noir et blanc de l'expressionnisme

Le Cabinet du Docteur Caligari, Robert WIENER, 1919 Metropolis, Fritz LANG, 1926 M le Maudit, Fritz LANG, 1931 Le Testament du Docteur Mabuse, Fritz LANG, 1932 Nosferatu le Vampire, F. W. MURNAU, 1922 L'Aurore, F. W. MURNAU, 1927 Loulou, Wilhem PABST, 1929 Dracula, Tod BROWNING, 1931 Frankenstein, James WHALE, 1935 La Fiancée de Frankenstein, James WHALE, 1935

Les héritiers de l'expressionnisme

Vincent, Tim BURTON, 1982 Frankenweenie (CM), Tim BURTON, 1984 Frankenweenie (LM), Tim BURTON, 2012 Ombres et brouillard, Woody ALLEN, 1991 Blancanieves, Pablo BERGER, 2012

Néo Noir & Blanc

Dead Man, Jim JARMUSH, 1995 Le Ruban blanc, Michael HANEKE, 2009 Tabou, Miguel GOMES, 2012 The Artist, Michel HAZANAVICIUS, 2011 Blancanieves, Pablo BERGER, 2012

Formes et Genres

Documentaires

Les origines, entre documentaire et fiction

Les Vues de Louis et Auguste LUMIÈRE, 1895-19 Nanouk l'Esquimau, Robert FLAHERTY, 1922 L'Homme d'Aran, Robert FLAHERTY, 1934 Farrebique, Georges ROUQUIER, 1946

Documentaristes français

Cocorico ! Monsieur Poulet, Jean ROUCH, 1974
La chasse au lion à l'arc, Jean ROUCH, 1965
Le Chagrin et la Pitié, Marcel OPHÜLS, 1971
Nuit et Brouillard, Alain RESNAIS, 1955
Afrique : comment ça va avec la douleur ?, Raymond DEPARDON, 1996
10e Chambre, Raymond DEPARDON, 2004
Profils Paysans, Raymond DEPARDON, 2001 – 2008
Les Glaneurs et la Glaneuse, Agnès VARDA, 1999
Les Plages d'Agnès, Agnès VARDA, 2008
Histoire d'un secret, Marina OTERO, 2003
Entre Nos Mains, Marina OTERO, 2010
Bovines, Emmanuel GRAS, 2011

Polémiques

Bowling for Colombine, Michael MOORE, 2002 Farenheit 9/11, Michael MOORE, 2004

Fictions à la manière du documentaire

À nos amours, Maurice PIALAT, 1983
Le Garçu, Maurice PIALAT, 1995
L'Esquive, Abdelatif KECHICHE, 2003
Rosetta, Jean-Pierre et Luc DARDENNE, 1999
Une Femme sous influence, John CASSAVETES, 1965
Où est la Maison de mon ami ?, Abbas KIAROSTAMI, 1987
Le Vent nous emportera, Abbas KIAROSTAMI, 1999
Et la vie continue, Abbas KIAROSTAMI, 1992
Ten, Abbas KIAROSTAMI, 2001

Splendeur du western

La période classique

Construction du mythe de la conquête de l'Ouest

La Chevauchée fantastique, John FORD, 1939 La Poursuite infernale, John FORD, 1946 La Charge de la brigade légère, Michael CURTIZ, 1936 Règlement de comptes à O.K. Corral, John STURGES, 1957 La Rivière sans retour, Otto PREMINGER, 1954

Le mythe s'essouffle

C'est la période des remises en cause, des doutes. Les « sauvages » ne sont pas forcément ceux que l'on croit, le regard sur les Indiens a changé.

L'Homme des vallées perdues, George STEVENS, 1953
Johnny Guitar, Nicholas RAY, 1954
La Prisonnière du désert, John FORD, 1956
Les Cheyennes, John FORD, 1964
Vera Cruz, Robert ALDRICH, 1954
Rio Bravo, Howard HAWKS, 1959
L'Homme de l'Ouest, Anthony MANN, 1958
L'Homme de la Plaine, Anthony MANN, 1955
L'Appât, Anthony MANN, 1953
L'Homme qui tua Liberty Valance, John FORD, 1962
Little Big Man, Arthur PENN, 1970
Jeremiah Johnson, Sydney POLLACK, 1971
La Horde sauvage, Sam PECKINPAH, 1969
Pat Garrett et Billy the Kid, Sam PECKINPAH, 1973
Macadam Cowboy, John SCHLESINGER, 1969

Westerns à l'italienne

Le Bon, la Brute et le Truand, Sergio LEONE, 1966 Il était une fois dans l'Ouest, Sergio LEONE, 1969

Westerns postmodernes

Sleepy Hollow, Tim BURTON, 1999
Pale Rider, Clint EASTWOOD, 1985
Impitoyable, Clint EASTWOOD, 1992
Dead Man, Jim JARMUSH, 1995
L'Assassinat de Jesse James par le Lâche Robert Ford, Andrew DOMINIK, 2007
La Proposition, John HILLCOAT, 2005
Django unchained, Quentin TARENTINO, 2012

Noir, c'est noir

Le film noir et ses variantes (criminals, thrillers...)

Le Facteur sonne toujours deux fois, Tay GARNETT, 1946 Assurance sur la mort. Billy WILDER, 1944 L'Homme au bras d'or, Otto PREMINGER, 1955 La trilogie du Parrain, Francis Ford COPPOLA, 1974, 74, 90 Le grand Sommeil, Howard HAWKS, 1946 Laura, Otto PREMINGER, 1944 En quatrième Vitesse, Robert ALDRICH, 1955 Scarface, Howard HAWKS, 1932 Scarface, Brian DE PALMA, 1983 L'Impasse, Brian DE PALMA, 1993 Ascenseur pour l'échafaud, Louis MALLE, 1958 Le Faucon maltais, John HUSTON, 1941 Chinatown, Roman POLANSKI, 1974 Chien enragé, Akira KUROSAWA, 1949 Mystic River, Clint EASTWOOD, 2003 Barton Fink, Joel et Ethan COEN, 1991 Little Odessa, James GRAY, 1994 The Yards, James GRAY, 2000 La nuit nous appartient, James GRAY, 2007

Science-Fiction

2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley KUBRICK, 1968 Alien, le huitième passager, Ridley SCOTT, 1979 Blade Runner, Ridley SCOTT, 1981 La Jetée, Chris. MARKER, 1963 L'Armée des douze singes, Terry GILLIAM, 1995 Brazil, Terry GILLIAM, 1984 Solaris, Andreï TARKOWSKI, 1976 eXistenZ, David CRONENBERG, 1999 Bienvenue à Gattaca, Andrew NICCOL, 1997 Rencontre du troisième type, Steven SPIELBERG, 1977 Woody et les robots, Woody ALLEN, 1973

Épouvante et horreur

La Féline, Jacques TOURNEUR, 1942 L'Exorciste, William FRIEDKIN, 1973 Sœurs de Sang, Brian DE PALMA, 1973 Carrie au Bal du Diable, Brian DE PALMA, 1976 The Ring, Gore VERBINSKI, 2003 Ring, Hideo NAKATA, 1997 Dark Water, Hideo NAKATA, 2002 Les Dents de la mer, Steven SPIELBERG, 1975 Les Frissons de l'angoisse, Dario ARGENTO, 1975 Suspiria, Dario ARGENTO, 1976 L'Antre de la folie, John CARPENTER, 1995 New York 1997, John CARPENTER, 1981 Le Jour des morts vivants, George A. ROMERO, 1986 Land of the Dead, George A. ROMERO, 2004 L'Invasion des profanateurs de sépultures, Don SIEGEL, 1956 Shining, Stanley KUBRICK, 1980

Le Bal des vampires, Roman POLANSKI, 1967 Deux sœurs, KIM Jee-woon, 2003 Morse, Tomas ALFREDSON, 2009 Thirst, PARK Chan-wook, 2009

Le comique

Le burlesque

Le Kid, Charles CHAPLIN, 1921
La Ruée vers l'or, Charles CHAPLIN, 1925
Les Lumières de la ville, Charles CHAPLIN, 1931
Les Temps modernes, Charles CHAPLIN, 1936
Le Dictateur, Charles CHAPLIN, 1940
Le Mécano de la Générale, Buster KEATON, 1927
Les Marx Brothers au Grand Magasin, Charles REISNER, 1949

La comédie hollywoodienne

Arsenic et vieilles dentelles, Frank CAPRA, 1944
L'impossible Monsieur Bébé, Howard HAWKS, 1938
The Shop around the Corner, Ernst LUBITSCH, 1940
To be or not to be, Ernst LUBITSCH, 1942
Certains l'aiment chaud, Billy WILDER, 1959
La Garçonnière, Billy WILDER, 1960
Sept ans de réflexion, Billy WILDER, 1955
La Vie est belle, Frank CAPRA, 1946
Diamants sur canapé, Blake EDWARDS, 1961
La Panthère rose, Blake EDWARDS, 1964
The Party, Blake EDWARDS, 1968

L'humour « juif new-yorkais » de Woddy ALLEN...

Manhattan, 1979 Alice, 1990 Annie Hall, 1977 Match point, 2005 Vickie, Cristina, Barcelona, 2008 Midnight in Paris, 2011

La comédie italienne

Le Pigeon, Mario MONICELLI, 1958 Les Monstres, Dino RISI, 1963 Le Fanfaron, Dino RISI, 1962 Affreux, sales et méchants, Ettore SCOLA, 1976

L'humour « cartoon » des frères Joel et Ethan COEN

Arizona Junior, 1986 Ladykillers, 2003 Fargo, 1995 The Big Lebovski, 1997 Burn after reading, 2008

Comédie à la française

Les Valseuses, Bertrand BLIER, 1973
Le Grand Blond avec une chaussure noire, Yves ROBERT, 1972
Les aventures de Rabbi Jacob, Gérard OURY, 1973
L'Homme de Rio, Philippe DE BROCA, 1964
Le Roi de Cœur, Philippe DE BROCA, 1966
Les Tontons flingueurs, Georges LAUTNER, 1963
Les Apprentis, Pierre SALVADORI, 1995
Après vous, Pierre SALVADORI, 2003
De vrais Mensonges, Pierre SALVADORI, 2010
Camille redouble, Noémie LVOSKI, 2012
Potiche, François OZON, 2010
Adieu Berthe (l'enterrement de mémé), Denis PODALYDÈS, 2012

Le « non sens » anglais

Monthy Python:

- Sacré Graal, 1975
- La vie de Brian, 1980
- Le sens de la vie, 1983

Comédie musicale

Chantons sous la pluie, S. DONEN et Gene KELLY, 1952 West Side Story, Robert WISE, 1961 Les Parapluies de Cherbourg, Jacques DEMY, 1964 Les Demoiselles de Rochefort, Jacques DEMY, 1967 Peau d'Âne, Jacques DEMY, 1970 On connaît la chanson, Alain RESNAIS, 1997 Tous en scène, Vicente MINELLI, 1953 Dancer in the dark, Lars VON TRIER, 2000 O Brother, Joel et Ethan COEN, 2000 Moulin Rouge!, Baz LUHRMAN, 2001

Mélodrames

Les deux Orphelines, D. W. GRIFFITH, 1921
Mirage de la vie, Douglas SIRK, 1959
Le Secret magnifique, Douglas SIRK, 1954
Écrit sur du vent, Douglas SIRK, 1956
Tout ce que le Ciel permet, Douglas SIRK, 1955
Loin du Paradis, Todd HAYNES, 2002
La Fièvre dans le sang, Elia KAZAN, 1961
Les Amants de la nuit, Nicholas RAY, 1948
Tous les autres s'appellent Ali, Rainer Werner FASSBINDER, 1974
Sur la Route de Madison, Clint EASTWOOD, 1995
The deep blue Sea, Terence DAVIES, 2012
Talons aiguilles, Pedro ALMODOVAR, 1991
Tout sur ma mère, Pedro ALMODOVAR, 1998

Le film d'aventure

Les Contrebandiers de Moonfleet, Fritz LANG, 1955 African Queen, John HUSTON, 1951 Fitzcarraldo, Werner HERTZOG, 1982 Aguirre ou la colère de Dieu, Werner HERTZOG, 1972 Out of Africa, Sidney POLLACK, 1985 Titanic, James CAMERON, 1997 La Forêt d'émeraude, John BOORMAN, 1985 Excalibur, John BOORMAN, 1980 Le Seigneur des Anneaux (trilogie), Peter JACKSON, L'Homme de Rio, Philippe DE BROCA, 1964

Le film d'animation

L'Illusionniste, Sylvain CHOMET, 2010 Les Triplettes de Belleville, Sylvain CHOMET, 2003 Mary et Max, Adam ELLIOTT, 2009 Wall-E, Andrew STANTON, 2008 Mon Voisin Totoro, Hayaho MIYAZAKI, 1988 Princesse Mononoke, Hayaho MIYAZAKI, 1997 Le Tombeau des lucioles, Isao TAKAHATA, 1988 Gen d'Hiroshima, Mamoru SHINZAKI, 1983 – 86

Thématiques et problématiques

Monstres et Cie

Le cinéma, c'est l'art de ressusciter les morts. D'où le destin exceptionnel de Dracula, un des personnages les plus représentés à l'écran. Mais la galerie des monstres est vaste et variée.

Nosferatu le vampire, F. W. MURNAU, 1922 M le Maudit, Fritz LANG, 1931 Freaks, Tod BROWNING, 1932 La Belle et la Bête, Jean COCTEAU, 1946 Rosemary's Baby, Roman POLANSKI, 1968 Le Bal des vampires, Roman POLANSKI, 1968 Elephant Man, David LYNCH, 1980 DVD 1381 Edward aux mains d'argent, Tim BURTON, 1994 Batman, Tim BURTON, 1989 Batman, le défi, Tim BURTON, 1991 Les Chasses du comte Zaroff, COOPER et SCHOEDSACK, 1932 King Kong, COOPER et SCHOEDSACK, 1933 Dracula, Tod BROWNING, 1931 Frankenstein, James WHALE, 1931 La Fiancée de Frankenstein, James WHALE, 1935 Faux-Semblants, David CRONENBERG, 1988 Le diabolique Docteur Mabuse, Fritz LANG, 1960 Les Yeux sans visage, Georges FRANJU, 1960 Dracula, Francis Ford COPPOLA, La Mouche, David CRONENBERG, 1986 Les Monstres, Dino RISI, 1963 Délivrance, John BOORMAN, 1972 Les Dents de la mer, Steven SPIELBERG, 1975 The Host, BONG Joon-ho, 2006

Mondes à part

Le Voyage dans la Lune, Georges MÉLIÈS, 1902 Amarcord, Federico FELLINI, 1973 Fellini Roma, Federico FELLINI, 1972 Edward aux mains d'argent, Tim BURTON, 1994 Big Fish, Tim BURTON, 2003 Le Labyrinthe de Pan, Guillermo DEL TORO, 2003 Moonrise Kingdom, Wes ANDERSON, 2012 La Vie aquatique, Wes ANDERSON, 2004 Holy Motors, Leos CARAX, 2012 Roméo + Juliette, Baz LUHRMAN, 1996 Shaolin Soccer, Stephen CHOW, 2001 Crazy kung-fu, Stephen CHOW, 2004

Personnages exceptionnels

La Strada, Federico FELLINI, 1954 Le Rebelle, King VIDOR, 1949 Les Chaussons rouges, Michael POWELL, 1948 Black Swann, Darren ARONOFSKY, 2011 Jules et Jim. Francois TRUFFAUT. 1962 Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?, Robert ALDRICH, 1962 L'Histoire d'Adèle H., François TRUFFAUT, 1975 Gloria, John CASSAVETES, 1980 Violette Nozière, Claude CHABROL, 1978 César et Rosalie, Claude SAUTET, 1972 Un Monde parfait, Clint EASTWOOD, 1993 Vol au-dessus d'un nid de coucou, Milos FORMAN, 1975 Parle avec elle, Pedro ALMODOVAR, 2002 Western, Manuel POIRIER, 1997 Marius et Jeannette, Robert GUÉDIGUIAN, 1997 Grizzly Man, Werner HERZOG, 2005 Into the Wild, Sean PENN, 2007 The Ghost Writer, Roman POLANSKI, 2010 Des Hommes et des Dieux, Xavier BEAUVOIS, 2010 Harvey Milk, Gus VAN SANT, 2009 There will be Blood. Paul Thomas ANDERSON, 2007 Gatzby le Magnifique, Baz LUHRMAN, 2013

Histoire, Politique, Société

Péplum

Ben Hur, William WYLER, 1959 Spartacus, Stanley KUBRICK, 1960 Cléopâtre, Joseph L. MANKIEWICZ, 1963 Quo Vadis, Mervin LEROY, 1951

Guerres, révoltes

Autant en emporte le vent, Victor FLEMING, 1950 Lawrence d'Arabie, David LEAN, 1962 Les Sentiers de la gloire, Stanley KUBRICK, 1957 Apocalypse Now, Francis Ford COPPOLA, 1979 La Ligne rouge, Terrence MALICK, 1998 Full Metal Jacket, Stanley KUBRICK, 1987 La Déchirure, Roland JOFFÉ, 1986 La grande Illusion, Jean RENOIR, 1937 Le Guépard, Luchino VISCONTI, 1963 Casablanca, Michael CURTIZ, 1942 Voyage au bout de l'enfer, Michaël CIMINO, 1978 Land and Freedom, Ken LOACH, 1995 Le Vent se lève, Ken LOACH, 2006 Allemagne année zéro, Roberto ROSSELLINI, 1948 La Nuit de San Lorenzo, Vittorio et Paolo TAVIANI, 1983 Le Pianiste, Roman POLANSKI, 2002 Inglourious Basterds, Quentin TARENTINO, 2009 Les Adieux à la Reine, Benoit JACQUOT, 2012

Totalitarismes

1900, Bernardo BERTOLLUCCI, 1976 Le Conformiste, Bernardo BERTOLLUCCI, 1970 Une Journée particulière, Ettore SCOLA, 1977 Le Sud, Fernando SOLANAS, 1988 Vincere, Marco BELLOCCHIO, 2009

Politiques et politiciens

Alexandre Nevski, Sergueï EISENSTEIN, 1938
Ivan le Terrible, Sergueï EISENSTEIN, 1944
Main basse sur la Ville, Francesco ROSI, 1963
Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, Elio Petri, 1970
Le Caïman, Nanni MORETTI, 2006
L'Exercice de l'État, Pierre SCHOELLER, 2011

Société

Les Raisins de la colère, John FORD, 1940
À bout de Course, Sidney LUMET, 1988
Une Affaire de femmes, Claude CHABROL, 1988
Le Terminal, Steven SPIELBERG, 2004
Margin Call, J. C. CHANDOR, 2012
Les Neiges du Kilimandjaro, Robert GUÉDIGUIAN, 2011
The social Network, David FINCHER, 2011
Welcome, Philippe LIORET, 2009
Violence des échanges en milieu tempéré, Jean-Marc MOUTOUT, 2003
Sweet Sixteen, Ken LOACH, 2002

Mythes et icônes

James DEAN

Mort en 1955 dans un accident de voiture, il n'a pu tourner que trois films

La Fureur de vivre, Nicholas RAY, 1955 À l'Est d'Eden, Elia KAZAN, 1955 Géant, George STEVENS, 1956

Marilyn MONROE

Les Hommes préfèrent les blondes, Howard HAWKS, 1953 Certains l'aiment chaud, Billy WILDER, 1959 Les Désaxés, John HUSTON, 1960

Humphrey BOGART

Casablanca, Michael CURTIZ, 1942 African Queen, John HUSTON, 1951 Le grand Sommeil, Howard HAWKS, 1946 DVD 541

Marlon BRANDO

Un Tramway nommé Désir, Elia KAZAN, 1951 Apocalypse Now, Francis Ford COPPOLA, 1979 Le Parrain, 1ère partie, Francis Ford COPPOLA, 1972 Sur les Quais, Elia KAZAN, 1954 Reflets dans un oeil d'or, John HUSTON, 1967

Jean GABIN

Pépé le Moko, Julien DUVIVIER, 1937 Quai des Brumes, Marcel CARNÉ, 1938 Le Jour se lève, Marcel CARNÉ, 1939

Catherine DENEUVE

Les Parapluies de Cherbourg, Jacques DEMY, 1964 Les Demoiselles de Rochefort, Jacques DEMY, 1967 Le dernier Métro, François TRUFFAUT, 1980 La Sirène du Mississipi, François TRUFFAUT, 1969 Tristana, Luis BUNUEL, 1970 Belle de Jour, Luis BUNUEL, 1967 Hôtel des Amériques, André TECHINE, 1981 Potiche, François OZON, 2010

Alain DELON

Rocco et ses frères, Luchino VISCONTI, 1960 Le Samouraï, Jean-Pierre MELVILLE, 1967 Mélodie en sous-sol, Henri VERNEUIL, 1962 Monsieur Klein, Joseph LOSEY, 1976

Le cinéma français

Le cinéma classique

L'Atalante, Jean VIGO, 1934
Zéro de conduite, Jean VIGO, 1933
La Belle Équipe, Julien DUVIVIER, 1936
Drôle de Drame, Marcel CARNÉ, 1937
Hôtel du Nord, Marcel CARNÉ, 1938
Casque d'Or, Jacques BECKER, 1952
L'Assassin habite au 21, Henri-Georges CLOUZOT, 1942
Le Corbeau, Henri-Georges CLOUZOT, 1943
Le Plaisir, Max OPHULS, 1952
Madame de..., Max OPHULS, 1953
Les Vacances de Monsieur Hulot, Jacques TATI, 1953
Mon Oncle, Jacques TATI, 1958

Le réalisme poétique

Quai des Brumes, Marcel CARNE, 1938 Les Visiteurs du soir, Marcel CARNÉ, 1942 Orphée, Jean COCTEAU, 1950

La Nouvelle Vague

Les quatre cents Coups, François TRUFFAUT, 1959 À Bout de souffle, Jean-Luc GODARD, 1960 Le Mépris, Jean-Luc GODARD, 1963 Pierrot le Fou, Jean-Luc GODARD, 1965

Après la Nouvelle Vague

La Nuit américaine, François TRUFFAUT, 1973
Jules et Jim, François TRUFFAUT, 1961
La Peau douce, François TRUFFAUT, 1964
Les Choses de la vie, Claude SAUTET, 1970
Max et les Ferrailleurs, Claude SAUTET, 1970
Nelly et M. Arnaud, Claude SAUTET, 1995
Vincent, François, Paul et les autres, Claude SAUTET, 1974
Un mauvais Fils, Claude SAUTET, 1980
Un homme et une femme, Claude LELOUCH, 1966
Ma nuit chez Maud, Éric ROHMER, 1969
Le Boucher, Claude CHABROL, 1969
Que la Bête meure, Claude CHABROL, 1996
La Cérémonie, Claude CHABROL, 1996

Aujourd'hui

L'Horloger de Saint-Paul, Bertrand TAVERNIER, 1973 Le juge et l'assassin, Bertrand TAVERNIER, 1975 Le dernier Métro, François TRUFFAUT, 1980 La Femme d'à côté, François TRUFFAUT, 1981 A nos amours, Maurice PIALAT, 1983 La Vie et rien d'autre, Bertrand TAVERNIER, 1988 Les Herbes folles, Alain RESNAIS, 2009 Le Péril jeune, Cédric KLAPISH, 1994 L'Auberge espagnole, Cédric KLAPISH, 2002 Les Poupées russes, Cédric KLAPISH, 2005 Rois et Reines, Arnaud DESPLECHIN, 2003 Un conte de Noël, Arnaud DESPLECHIN, 2008 L'Humanité, Bruno DUMONT, 1999 L'Emploi du temps, Laurent CANTET, 2001 Dans la Maison, François OZON, 2012 Un Prophète, Jacques AUDIARD, 2009 De rouille et d'os, Jacques AUDIARD, 2012 Tomboy, Céline SCIAMMA, 2011 La Vie d'Adèle, Abelattif KECHICHE, 2013 Entre les Murs, Laurent CANTET, 2008 The Artist, Michel HAZANAVICIOUS, 2011

TERMINALE SPÉCIALITÉ CINÉMA AUDIOVISUEL 2024 / 2025

FILMOGRAPHIE

Étudier le cinéma, c'est également, et surtout, posséder une culture cinématographique. Connaître des œuvres, des auteurs, des courants stylistiques, voire des périodes de production particulières, est essentiel pour appréhender cette option. N'hésitez pas à approfondir votre connaissance d'un auteur dont l'un des films vous a plu.

Il est évident que nous n'aurons pas le temps de voir ou d'étudier tous les films qui suivent, de même qu'il ne vous ait pas demandé de tous les voir cette année. Libre à vous de piocher dans cette liste suivant vos possibilités, et vos envies. Établir une filmographie indicative comporte des choix et une part de subjectivité inhérente. Cependant, cette liste d'œuvres se veut, autant que possible, pertinente en termes de variétés de genres, de nationalités des auteurs, d'époques etc. Le classement est chronologique, il ne correspond en rien à un ordre de préférence.

Un film se voit, mais se revoit aussi...

Le Cabinet du Dr. Caligari, Robert Wiene, 1919 Le Golem, Paul Wegener, 1920

Nosferatu, le vampire, F.W. Murnau, 1922

La Grève, Sergueï Eisenstein, 1925

Le Cuirassé « Potemkine », Sergueï Eisenstein, 1925

Faust, F.W. Murnau, 1926

Berlin, Symphonie d'une ville, W. Ruttmann, 1927

Metropolis, Fritz Lang, 1927

L'Aurore, F.W. Murnau, 1927

Le Chanteur de jazz, Alan Crosland, 1927

La Foule, King Vidor, 1928

Le Cirque, Charles Chaplin, 1928

L'Homme à la caméra, Dziga Vertov, 1929

Un Chien andalou, Luis Buñuel, 1929

L'Âge d'or, Luis Buñuel, 1930

Dracula, Tod Browning, 1931

Frankenstein, James Whale, 1931

M le Maudit, Fritz Lang, 1931

Freaks, Tod Browning, 1932

King Kong, Merian C. Cooper, 1933

Le Testament du Dr Mabuse, Fritz Lang, 1933

Les Temps modernes, Charles Chaplin, 1936

La Règle du jeu, Jean Renoir, 1939

Le Dictateur, Charles Chaplin, 1940

Citizen Kane, Orson Welles, 1941

Rome ville ouverte, Roberto Rossellini, 1945

Allemagne, année zéro, Roberto Rossellini, 1947

Le Voleur de bicyclette, Vittorio De Sica, 1948

La Corde, Alfred Hitchcock, 1948

Winchester 73, Anthony Mann, 1950

Boulevard du crépuscule, Billy Wilder, 1950

Los Olvidados, Luis Buñuel, 1950

Rashòmon, Akira Kurosawa, 1950

Les Sept Samouraïs, Akira Kurosawa, 1950

Winchester 73, Anthony Mann, 1950

Un Américain à Paris, Vincente Minnelli, 1951

Chantons sous la pluie, Stanley Donen, 1952

La Nuit des forains, Ingmar Bergman, 1953

Godzilla, Inoshiro Honda, 1954

Fenêtre sur cours, Alfred Hitchcock, 1954

Monsieur Arkadin, Orson Welles, 1955

La Nuit du chasseur, Charles Laughton, 1955

L'Invasion des profanateurs de sépultures, Don Siegel, 1956

Le Château de l'araignée / Le Trône sanglant, Akira Kurosawa, 1957

Les Sentiers de la gloire, Stanley Kubrick, 1957

Le Septième sceau, Ingmar Bergman, 1957

Le Cauchemar de Dracula, Terence Fisher, 1958

La Soif du mal, Orson Welles, 1958

Sueurs froides / Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958

Hiroshima mon amour, Alain Resnais, 1959

Certains l'aiment chaud. Billy Wilder. 1959

Les 400 coups, François Truffaut, 1959

Psycho, Alfred Hitchcock, 1960

A bout de souffle, Jean-luc Godard, 1960

La Dolce vita, Federico Fellini, 1960

West side story, Robert Wise, 1961

L'Homme qui tua Liberty Valance, John Ford, 1962

L'Ange exterminateur, Luis Buñuel, 1962

Entre le ciel et l'enfer, Akira Kurosawa, 1963

Le Mépris, Jean-luc Godard, 1963

Huit et demi, Federico Fellini, 1963

Soy Cuba, Mikhail Kalatozov, 1964

Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy, 1964 Pour une poignée de dollars, Sergio Leone, 1964

Le Dieu noir et le diable blond, Glauber Rocha,

Le Dieu noir et le diable biona, Gladbei Rocha 1964

Pierrot le fou, Jean-luc Godard, 1965

Blow Up, Michelangelo Antonioni, 1966

Le Bon, la brute et le truand, Sergio Leone, 1966

Les Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy, 1967

La Chinoise, Jean-luc Godard, 1967

2001, Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick, 1968

Il était une fois dans l'ouest, Sergio Leone, 1968

La Nuit des morts-vivants, George A. Romero, 1968

L'Heure du loup, Ingmar Bergman, 1968

Rosemary's baby, Roman Polanski, 1968

La Horde sauvage, Sam Peckinpah, 1969

L'Enfant sauvage, François Truffaut, 1970

Shaft, Gordon Park Sr., 1971

Vanishing point, Richard C. Sarafian, 1971

Le Parrain, Francis Ford Coppola, 1972

L'Homme des hautes plaines, Clint Eastwood, 1973

Amarcord, Federico Fellini, 1973 Phantom of the paradise, Brian de Palma, 1974 Un après-midi de chien, Sidney Lumet, 1975 Les Dents de la mer, Steven Spielberg, 1975 Profession reporter, Michelangelo Antonioni 1975 Barry Lyndon, Stanley Kubrick, 1975 Taxi driver, Martin Scorsese, 1976 La Guerre des étoiles. George Lucas, 1977 Halloween, John Carpenter, 1978 Apocalypse now, Francis Ford Coppola, 1979 Les Aventuriers de l'arche perdue, S.Spielberg, 1981 Blow out, Brian De Palma, 1981 The Thing, John Carpenter, 1982 Blade Runner, Ridley Scott, 1982 Brazil, Terry Gilliam, 1985 La Rose pourpre du Caire, Woody Allen, 1985 Le Château dans le ciel, Hayao Miyazaki, 1986 Akira, Katsuhiro Otomo, 1988 Sensaciones, Viviana et Juan Esteban Cordero, 1991 Il était une fois en Chine, Tsui Hark, 1991 Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994 Ghost in the shell, Mamoru Oshii, 1995 L'armée des 12 singes, Terry Gilliam, 1995 Usual suspects, Bryan Singer, 1995 Matrix, Andy et Larry Wachowski, 1998 Ratas, ratones, rateros, Sebastián Cordero, 1998 Snake eyes, Brian De Palma, 1998 Incassable, M. Night Shyamalan, 1999 Memento, Christopher Nolan, 2000 Le Voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki, 2001 Donnie Darko, Richard Kelly, 2001 Le Fils, Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2002 O Invasor, Beto Brant, 2002 Mystic River, Clint Eastwood, 2003 Dogville, Lars Von Trier, 2003 Elephant, Gus Van Sant, 2003 La Cité de Dieu, Fernando Meirelles, 2003 Breaking News, Johnnie To, 2004 Crónicas, Sebastián Cordero, 2004 Millennium actress, Satoshi Kon, 2004 Last days, Gus Van Sant, 2005 Munich, Steven Spielberg, 2006 Le Labyrinthe de Pan, Guillermo Del Toro, 2006 Qué tan lejos, Tania Hermida, 2006 Zodiac, David Fincher, 2007 Persepolis, V. Paronnaud, Marjane Satrapi, 2007 Cuando me toque a mí, Víctor Arregui, 2008 Valse avec Bachir, Ari Folman, 2008 Morse, Tomas Alfredson, 2008 Blak Mama, Miguel Alvear, Patricio Andrade, 2009 Inglourious basterds, Quentin Tarantino, 2009 El Secretos de sus ojos, Juan José Campanella, 2009 Un Prophète, Jacques Audiard, 2009 Avatar, James Cameron, 2009 Rabia, Sebastián Cordero, 2009 Black swan, Darren Aronofsky, 2010 Buried, Rodrigo Cortés, 2010 A tus espaldas, Tito Jara, 2011

Con mi corazón en Yambo, M. F. Restrepo, 2011

The artist, Michel Hazanavicius, 2011 Hugo, Martin Scorsese, 2012 Pescador, Sebastián Cordero, 2012 Chronicle, Josh Trank, 2012 Sin otoño, sin primavera, Iván Mora, 2012 Mejor no hablar (de ciertas cosas), J. Andrade, 2012 La Chasse, Thomas Vinterberg, 2012 7 cajas, J. Carlos Maneglia y Tana Schémbori, 2012 No robarás, Viviana Cordero, 2013 The Congress, Ari Folman, 2013 Douze ans d'esclavage, Steve Mc Queen, 2013 Saudade, Juan Carlos Donoso, 2014 Feriado, Diego Araujo, 2014 Resonancia, Mateo Herrera, 2014 Silencio en la tierra de los sueños, Tito Molina, 2014 Boyhood, Richard Linklater, 2014 Relatos salvajes, Damián Szifron, 2015 The Revenant, Alejandro Gonzáles Iñárritu, 2015 The VVitch, Robert Eggers, 2016 Lalaland, Damien Chazelle, 2016 Alba, Ana Cristina Barragán, 2016 A ghost story, David Lowery, 2017 L'île aux chiens, Wes Anderson, 2018 Roma, Alfonso Cuarón, 2018 Joker, Todd Phillips, 2019 A Son of Man. L. F. Fernández-Salvador y Campodónico, 2019 Parasites, Bong Joon-Ho, 2019 1917, Sam Mendes, 2019 Monos, Alejandro Landes, 2019 Pinocchio, Matteo Garrone, 2019 Nomadland, Chloë Zhao, 2020 Sumergible, Alfredo León León, 2021 Pompo the cinephile, Takayuki Hirao, 2021 The Batman, Matt Reeves, 2022 Elvis, Baz Luhrmann, 2022 El Rezador, Tito Jara, 2022 The Fabelmans, Steven Spielberg, 2022 Babylon, Damien Chazelle, 2022 Anatomie d'une chute, Justine Triet, 2023 Le Règne animal, Thomas Cailley, 2023 Yannick, Quentin Dupieux, 2023 Winter Break / The Holdovers, A. Payne, 2023 Civil War, Alex Garland, 2024 La invención de las especies, Tania Hermida, 2024 Emilia Pérez, Jacques Audiard, 2024