

SOMMAIRE

Classe de Troisième.

Comment on réalise un film.

I. — LA PRODUCTION.

Le producteur, le distributeur, l'exploitant.
Le cinéma commercial.
Le cinéma comme réalité spirituelle

II. — LE DÉCOUPAGE.

Synopsis, continuité, découpage technique.
L'utilisation de l'espace.
L'orchestration en plans.
Positions et mouvements de la caméra.
Ponctuation.
Le complexe audio-visuel.
La couleur.
Extrait d'un découpage.

III. — LE TOURNAGE.

L'équipe.
Les préparatifs.
Le travail en studio.
Le travail en extérieurs.
Les acteurs.
Les truquages.
Les nouvelles techniques.

Classe de Seconde.

I. — RÉVISION DU PROGRAMME DE TROISIÈME

II. — LE MONTAGE.

Ordre et durée des plans.
Différentes formes de montage
Mixage.

III. — LES GRANDS AUTEURS DE CINÉMA.

Tableau chronologique des metteurs en scène.

Quelques grands créateurs :

Chaplin.	Ford.
Eisenstein.	Cocteau.
Flaherty.	De Sica.
Renoir.	Bresson.
Clair.	Tati.

Classes de Première et Philosophie.**Les problèmes de culture cinématographique**

I. — Y A-T-IL DES GENRES AU CINÉMA ?

La notion de genre dans le septième art.

L'épopée et le western.

La tragédie et le drame.

De la comédie au burlesque.

Le poème.

Le documentaire et l'essai.

Les genres hybrides.

La nouvelle.

II. — LA QUESTION DE L'ADAPTATION.

Roman et cinéma.

Théâtre et cinéma.

III. — L'AVANT-GARDE : DIVERS ASPECTS.

FILMS A UTILISER (1)

Classe de Troisième.

1. Courts métrages.

Charlot vagabond.
Charlot garçon de café.
Charlot débute.
Charlot garçon de banque.
Soigne ton gauche.
Rêve de Noël.
Le Charron (Georges Rouquier).
Combourg (J. de Casembroot).
Epaves (J.-Y. Cousteau).
Paysages du silence (J.-Y. Cousteau).
La Grande Case (J. Dupont).
Naissance du cinéma (Roger Leenhardt).

Pâturages (polonais).
Le Petit Renard (soviétique).
Au pays des Pygmées (Jacques Dupont).
Pirogues sur l'Ogoué (J. Dupont).
Rythmes de la ville (Arne Sucksdorff).
Le Sel de la terre (G. Rouquier).
Le Dragon de Cracovie.
Evangile de la pierre (André BUREAU).
Chemin de Compostelle.
Aubusson.

2. Grands films (2).

a) *A cor et à cri.*
Au-delà du Missouri.
Au loin une voile.
Bataille de l'eau lourde.
Bataille du rail.
Bonjour éléphant.
Course de taureaux.
Docteur Laënnec.
Farrebique.
François Ier.
Gendarmes et voleurs.
Grandes Espérances.
Gunga-Din.
Jour de fête.
Les Overlanders.
Napoléon.
Pacific express.
Passion immortelle.

Point du jour.
Qu'elle était verte ma vallée.
Tour du monde de Sodko.
b) *Au grand balcon.*
Barry.
Bim.
La Bohémienne (et les autres Laurel et Hardy).
Capitaines courageux.
Ces sacrés gosses.
Le Chant de Bernadette.
Les clés du Royaume.
Djoulbars.
D'homme à hommes.
Les Enfants du Capitaine Grant.
La Fidèle Lassie.
Les Grandes Espérances.

(1) Utiliser le catalogue de F.F.C.C.J., 2, rue de l'Elysée; de la F.L.E.C.C. 155, boulevard Haussmann; de la Fédération centrale, 22, rue des Bernardins, ou celui de la Cinémathèque de l'Enseignement libre, 121, rue de Grenelle, Paris.

(2) a) Instruments de travail, illustrations du cours.

b) Films de détente.

Jody et le Faon.
Kim.
Madame Curie.
Madame Minniver.
Les Mines du Roi Salomon.

*Les Quatre Filles du Docteur
 March.*
Sept ans de malheur.
Vallée des Castors.
Les Vertes Années.

Classe de Seconde.

1. Courts métrages.

(Voir classe de Troisième.)

Les Deux Amis (Dimitri Kirsa-
 noff).
Images pour Debussy (J. Mitry).
Pacific 231 (Jean Mitry).
Jetons les filets (van der Horst).

Lumière (Paul Paviot).
La Nuit de Pâques.
Moïse.
Terre sainte.
Ordinations.
Le Grand Méliès (G. Franju).

2. Grands films.

Les Anges du péché.
A nous la liberté.
Beauté du diable.
Belle et la Bête.
Chevauchée fantastique.
Çuirassé Potemkine.
Enfance de Gorki.
Farrebique.
Jour de fête.

Journal d'un curé de campagne.
Juliette.
Louisiana story.
Ma femme est une sorcière.
Napoléon.
Sciussia.
Le Silence est d'or.
Voleur de bicyclette.

Classe de Première et Philosophie.

1. Courts métrages.

(Voir classe de Troisième.)

Terre sans pain (Luis Bunuel).
Braque. (André Bureau).
Matisse.
Van Gogh (Alain Resnais).
Antoine Bourdelle.
Aubervilliers (Jacques Prévert et
 Eli Lotar).

Invention de la Croix (Lucciano
 Emmer).
Paradis perdu (Lucciano Emmer).
Légende de sainte Ursule (Luc-
 ciano Emmer).
Fils de l'Homme (L. Emmer).
Cœur d'amour épris.

2. Grands films.

Alexandre Newsky.
Les Anges du péché.
A nous la liberté.
Au loin une voile.
Arc-en-ciel.
Bataille du rail.

Bienvenue, Monsieur Marshall.
Brève rencontre.
Chevauchée fantastique.
De l'or en barres.
Dernières vacances.
Donnez-nous aujourd'hui...

Ecole buissonnière.
Enfance de Gorki.
Femme au portrait.
Hamlet.
Héritière.
Homme au complet blanc.
Huit heures de sursis.
Jour de fête.
Journal d'un curé de campagne.
Louisiana story.
Mariage de chiffon.
Massacre de Fort-Apache.
Ma femme est une sorcière.
Napoléon.

Païsa.
Paris 1900.
Passeport pour Pimlico.
Paysans noirs.
Point du jour.
Poursuite infernale.
Première désillusion.
Sciuscia.
Le Silence est d'or.
Tempête sur l'Aisie.
Troisième homme.
Un Américain à Paris.
Vivre en paix.
Voleur de bicyclette.

FILMS CLASSES PAR GENRES (1)

Epopée.

Gunga-Din.
Pacific-express.
Chevauchée fantastique.
Cuirassé Potemkine.
Napoléon.
Alexandre Newsky.
Tempête sur l'Asie.

Films de guerre.

Arc-en-ciel.
Bataille du rail.
Bataille de l'eau lourde.
Vivre en paix.
Rome ville ouverte.
Païsa.

Western.

Au-delà du Missouri.
Chevauchée fantastique.
Massacre de Fort-Apache.
La Poursuite infernale.
Pionniers de la Western-Union.
Les Indomptables.

Tragédie.

Anges du péché.
Curé de campagne.
Voleur de bicyclette.
Femme au portrait.
Hamlet.
Huit heures de sursis.
Païsa.
Le Troisième homme.

Drame.

Qu'elle était verte ma vallée.
Enfance de Gorki.
Brève rencontre.
Donnez-nous aujourd'hui...
Héritière.
Première désillusion.
Vivre en paix.

Comédie.

A nous la liberté.
Beauté du diable.
Le Silence est d'or.
Bienvenue, Monsieur Marshall.
Ecole buissonnière.
Mariage de Chiffon.
Passeport pour Pimlico.
Un Américain à Paris.

Burlesque.

Jour de fête.
Ma femme est une sorcière.
De l'or en barres.
Gendarmes et voleurs.
François 1er

Poème.

Farrebique.
Jour de fête.
Sadko.
Ma vallée.
La Belle et la Bête.
Enfance de Gorki.
Juliette.
Lousiana story.
Sciuscia.
Dernières vacances.

Documentaire.

Course de taureaux.
Point du jour.
Païsa.
Paris 1900
Paysans noirs.
et les courts métrages.

Films sur l'enfance.

A cor et à cri.
Au loin une voile.
Grandes Espérances.
Enfance de Gorki.
Sciuscia.
Voleur de bicyclette.
Dernières vacances.
Ecole buissonnière.

(1) Les films dont les titres sont indiqués en caractères gras font l'objet d'une fiche. Cette liste a retenu surtout les films qu'il est aisé de se procurer en 16 mm.

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

Comment on réalise un film

CHAPITRE PREMIER

LA PRODUCTION 13

Conditions financières de création d'un film, 13. — Rôle du producteur, 13. — Importance du distributeur, 17. — L'exploitation, 18. — Conséquences du caractère commercial du cinéma, 18. — De l'opium à la nourriture spirituelle, 20. — Le film, reflet d'un univers intérieur, 21. — Images-signes, 22. — Contenu et structure, 24.

CHAPITRE II

LE DÉCOUPAGE 25

Synopsis, continuité, découpage, 25. — L'utilisation de l'espace, 27. — L'orchestration en plans, 29. — Les positions et les mouvements de l'appareil, 34. — La ponctuation, 41. — Le complexe audiovisuel, 42. — Dialogue et commentaire, 42. — Bruits, 45. — Musique, 47. — Essais, 48. — La couleur, 50.

CHAPITRE III

LE TOURNAGE 59

L'équipage, 59. — L'architecte décorateur, 60. — Le directeur de la photographie, 64. — Les préparatifs, 66. — Le travail en studio, 69. — Le travail en extérieur, 78. — Les acteurs, 78. — Les truquages, 85. — Les nouvelles techniques, 86.

DEUXIÈME PARTIE

Le cinéma, mode d'expression

CHAPITRE IV

LE MONTAGE 93

Ordre et durée des plans, 93. — Différentes formes de montage, 96. — Le mixage, 99.

CHAPITRE V

QUELQUES GRANDS CRÉATEURS 101

I. Charlie Chaplin, 102. — II. S.M. Eisenstein, 109. — III. Robert Flaherty, 117. — IV. John Ford, 123. — V. Jean Renoir, 128. — VI. René Clair, 133. — VII. Vittorio de Sica, 138. — VIII. Jean Cocteau, 146. — IX. Robert Bresson, 152. — X. Jacques Tati, 158. — Appendice, p. 161.

CHAPITRE VI

LES GENRES AU CINÉMA 167

La notion de genre, 167. — Les « séries », 167. — Les genres hybrides, 168.

I. L'épopée : Conditions fondamentales, 172. — Éléments fondamentaux de l'épopée en général, 173. — Coordonnées de toute épopée cinématographique, 175.

II. Le film de guerre, 176.

III. Le western : Naissance du genre, 179. — Prospérité du western, 180. — Renouveau du genre, 181.

IV. La tragédie, le drame et le mélodrame : Première période, 182. — Deuxième période, 183. — Troisième période, 183. — La tragédie à l'écran, 183. — Le drame à l'écran, 186. — Le mélodrame ou le faux tragique, 187.

V. La comédie : En France, 190. — En Italie, 191. — En Amérique, 192. — En Angleterre, 194.

VI. Le burlesque : Le burlesque littéraire, 196. — Le burlesque cinématographique, 197. — Histoire du genre, 197.

VII. Le poème : Quelques poèmes cinématographiques, 203.

VIII. Le documentaire : Le contenu du documentaire, 206.
— Son style, 213.

IX. La nouvelle : La nouvelle littéraire, 217. — Genres de nouvelles, 217. — La nouvelle cinématographique, 218.

X. Le dessin animé, 222.

XI. Les films sur l'enfance, 224.

CHAPITRE VII

LA QUESTION DE L'ADAPTATION 229

I. Roman et cinéma : L'adaptation cinématographique en France, 230. — L'adaptation en Amérique, 232. — Liste sommaire des auteurs adaptés, 233. — Liste sommaire des romans adaptés, 235.

II. Théâtre et cinéma : Principales adaptations du théâtre à l'écran, 240.

CHAPITRE VIII

L'AVANT-GARDE 243

FICHES FILMOGRAPHIQUES (voir Table ci-après) 253

FICHES FILMOGRAPHIQUES

Les Anges du péché	253-256
A nous la liberté	257-260
La Belle et la Bête	261-265
Brève rencontre	266-269
Charlot soldat	270-272
Le Cuirassé Potemkine	273-276
Dernières vacances	277-281
Dieu est mort	282-284
Enfance de Gorki	285-288
Farrebique	289-291
La Grande Illusion	292-295
Hamlet	296-299
L'Homme au complet blanc	300-303
Huit heures de sursis	304-307

Jour de fête	308-311
Louisiana Story	312-316
Le Mariage de Chiffon	317-319
Le Massacre de Fort-Apache	320-322
L'Ombre d'un homme	323-325
La Route est ouverte	326-328
Passeport pour Pimlico	329-333
La Poursuite infernale	334-336
Quatre pas dans les nuages	337-339
Qu'elle était verte ma vallée	340-342
Sciuscia	343-346
Fantôme à vendre	347-350
Les raisins de la colère	351-354
Vivre en paix	355-358

APPENDICE

Soixante ans de cinéma	359-390
------------------------------	---------
