Bibliographie

A lire pour le cours :

BOILLAT, A. : *La Fiction au cinéma*, Paris, L'Harmattan, 2001.
NINEY, F. : *L'Epreuve du réel à l'écran*, Bruxelles, De Boeck, 2000.
ODIN, R. : « Film documentaire, lecture documentarisante », in J.-Ch. Lyant et R. Odin (dir.), *Cinémas et réalités*, Saint-Etienne, CIEREC/Université de Saint-Etienne, 1984.
ODIN, R. : *De la fiction*, Bruxelles, De Boeck, 2000 (principalement les chapitres 5, 12 et 13).

⇒ ***lectures prioritaires***

La réalité et l'image photographique
BARTHES, R. : *La Chambre claire : note sur la photographie*, Paris, Gallimard, Seuil, 1980.
BAZIN, « Ontologie de l'image photographique » (1945), *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Editions du Cerf, 1985.
DUBOIS, Ph. : *L'Acte photographique*, Paris, Nathan, 1990.
JOLY, M. : *L'Image et les signes*, Paris, Nathan, 1994.
⇒ LUGON, O. : *Le style documentaire. D'August Sander à Walker Ewans 1920-1945*, Paris, Macula, 2001.
SCHAEFFER, J.-M. : *L'Image précaire : du dispositif cinématographique*, Paris, Seuil, 1987.

Théorie du cinéma
BOILLAT, A. : « Schaeffer et Odin », *Iris,* n°30, Paris, 2004.
GAUDREAULT, A. : *Du littéraire au filmique,* Québec/Paris, Nota Bene/Armand Colin, 1999 (1988).
JOST, F. : *Un monde à notre image*, Paris, Méridiens Klincksieck, 1992.
JOST, F. : *Le Temps d'un regard*, Paris/Québec, Méridiens Klincksieck/Nuit Blanche, 1998 (partie 2 : « Images et croyances »).
HOHENBERGER, E. : *Die Wirklichkeit des Films*, Hildesheim/Zurich, Olms, 1988.
⇒ KIENER, W. : *Die Kunst des Erzählens. Narrativität in dokumentarischen und ethnograpischen Filmen*, Constance, UVK Medien, 1999.
KRACAUER, S. : *Theory of film. The Redemption of Physical Reality*, Londres, Oxford University Press, 1960.
MARIE, M. : « Impression de réalité », in J. Collet, M. Marie, D. Percheron, J.-P. Simon et M. Vernet, *Lectures du film*, Paris, Albatros, 1977.
METZ, Ch. : « Le perçu et le nommé », in *Pour une esthétique sans entrave. Mélanges Mikel Dufrenne*, repris in *Essais sémiotiques*, Paris, Klincksieck, 1977 (1974).
METZ, Ch. : *Le Signifiant imaginaire*, Paris, Christian Bourgeois, 1984 (1977).
METZ, Ch. : *Essais sur la signification au cinéma*, tome 1, Paris, Klincksieck, 1968.
NICHOLS, B. : *Representing Reality : Issues and Concepts in Documentary*, Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1991.
ODIN, R. : « Pour une sémio-pragmatique du cinéma », *Iris*, vol.1, n°1, Paris, 1983.
ODIN, R. : « Du spectateur fictionnalisant au nouveau spectateur. Approche sémio-pragmatique », *Iris*, n°8, vol. 2, Paris, 1988.
ODIN, R. : *Cinéma et production de sens,* Paris, Armand Colin, 1988.
ODIN, R. (dir.) : *Le film de famille. Usage privé, usage public*, Méridiens Klincksieck, Paris, 1995.
⇒ SOURIAU, E. : « Les grands caractères de l'Univers filmique », in *L'Univers filmique*, Paris, Flammarion, 1953.
WILLIAMS, A. : « Is Sound Recording Like a Language ? », R. Altman (dir.), *Yale French Studies*, n°60 (« Cinema / Sound »), New Haven, 1980.

Le cinéma documentaire
BOILLAT, A. : « D'un monde à l'autre : Jean Rouch et la figure de l'aller-retour », *Hors-champ*, n°4, Lausanne, 2000.
BOILLAT, A. et GUIDO, L. : « *Mais im Bundeshuus*, un documentaire au service du récit », *Décadrages* n°3, Lausanne, printemps 2004.
BRINCKMANN, Christine N. : « Zitierte Dokumentarität : Überlegung zur Verfilmung des Romans *The Grapes of Wrath* », in *Die Anthropomorphe Kamera*, Zurich, Chronos, 1997.
CLACAGNO-TRISTANT, F. : *Le film animalier*, L'Harmattan, Paris, 2005.
DE FRANCE, Cl. : *Cinéma et anthropologie*, Paris, Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1982.
DE FRANCE, Cl. : « Image et commentaire : du montré à l'évoqué », *Hors Cadre*, n°3 (« Voix off »), Saint-Denis, 1985..
DELAGE, Ch. : *La Vérité par l'image*, Paris, Denoël, 2006.
⇒ GAUTHIER, G. : *Le Documentaire, un autre cinéma*, Paris, Nathan, 1995.
GAUTHIER, G. : *Un siècle de documentaire français*, Paris, Armand Colin, 2004.
⇒ GUYNN, W. : *Un cinéma de non-fiction*, Aix-en-Provence, PUP, 2001 (1990).

HARDY, F. : *Grierson On Documentary*, Londres et Glasgow, Collins, 1946.
HOHENBERGER, E. (dir.) : *Bilder des Wirklichen. Texte zur Theorie des Dokumentarfilms*, Berlin, Vorwerk, 1998.
MARSOLAIS, G. : *L'Aventure du cinéma direct revisitée*, Laval, Les 400 coups, 1997.
MUSSER, Ch. : « The Travel Genre in 1903-1904. Moving towards Fictional Narratives », in Th. Elsaesser (dir.), *Early Cinema. Space, frame, narrative*, Londres, BFI, 1990.
NICHOLS, B. : *Introduction to Documentary*, Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 2001.
ODIN, R. : « Wirkungsbedingungen des Dokumentarfilms. Zur Semiopragmatik am Beispiel von *Notre Planète La Terre* (1947) », in Manfred Hattendorf (dir.), *Perspektiven des Dokumentarfilms*, Münich, Schaudig & Ledig, 1995.
ODIN, R. (dir.) : *L'Âge d'or du documentaire. Europe : années 1950*, 2 tomes, Paris, L'Harmattan, 1998.
RABIGER, M. : *Directing the Documentary*, Amsterdam, Focal Press, 2004 (1987).
RENOV, M. (dir.) : *Theorizing Documentary*, New York/Londres, Routledge, 1993.
ROTHMAN, W. : *Documentary Film Classics*, New York, Cambridge University Press, 1997.
THOUARD, S. : *Documentaires américains contemporains*, Paris, L'Harmattan, 2001.

Autres champs théoriques

ADAM, J.-M. : *Les Textes : types et prototypes*, Paris, Nathan, 1992
ADAM J.-M. et REVAZ F. : *L'Analyse des récits*, Paris, Seuil, 1996.
BARTHES, R. : « L'effet de réel », in Roland Barthes et alii (dir.), *Littérature et réalité*, Paris, Seuil, 1982.
BENVENISTE, E. : « L'appareil formel de l'énonciation », in *Problèmes de linguistique générale*, vol. 2, Paris, Gallimard, 1974 (1970).
GARDIES, A. : *Décrire à l'écran*, Paris/Québec, Klincksieck/Nota Bene, 1999.
GENETTE, G. : « Vraisemblance et motivation », in *Figures II*, Paris, Seuil, 1969.
GENETTE, G. : *Fiction et diction*, Paris, Seuil, 1991.
HAMBURGER, K. : *Logique des genres littéraires*, Paris, Seuil, 1986 (1977).
HAMON, Ph. : « Un discours contraint », in Roland Barthes et alii (dir.), *Littérature et réalité*, Paris, Seuil, 1982.
MONTALBETTI, Ch. : *La Fiction*, Paris, Flammarion, 2001.
RASKIN, R. : *Nuit et Brouillard by Alain Resnais. On the Making, Reception and Function of a Major Documentary Film*, Aarhus, Aarhus University Press, 1987.
⇒ RICŒUR, P. : *Temps et récit*, tome 1 (chapitre « Temps et récit : *la triple* mimesis »), Paris, Seuil, 1984.
⇒ RICŒUR, P. : *Temps et récit*, tome 2 (« La configuration dans le récit de fiction »), Paris, Seuil, 1984.
SCHAEFFER, J.-M. : *Pourquoi la fiction ?*, Paris, Seuil, 1999.
WATZLAWICZ, P. (dir.) : *L'Invention de la réalité. Contributions au constructivisme*, Paris, Seuil, 1988.

Films à voir :
(en complément des projections de 16h45)

Nanook l'esquimau, Robert Flaherty, 1925
Berlin, Symphonie d'une grande ville, Walter Ruttman, 1927
L'homme à la caméra, Dziga Vertov, 1929
Louisiana Story, Robert Flaherty, 1948
Le Sang des bêtes, Georges Franju, 1949
Nuit et brouillard, Alain Resnais, 1950
Les Statues meurent aussi, Alain Resnais et Chris Marker, 1953
Les Maîtres fous, Jean Rouch, 1955
La Pyramide humaine, Jean Rouch, 1961
Face Value, Johan van der Keuken, 1991