

Sélection de ressources – mars 2020

Cinéma du Réel 2020

Paysage © ARP Sélection

Le service Cinéma vous propose une sélection d'ouvrages autour de la programmation de la 42ème édition de Cinéma du Réel, le festival international du film documentaire, à consulter du 11 au 22 mars 2020.

42ème édition de Cinéma du Réel

Festival international de films documentaires organisé par la Bpi au Centre Pompidou du 13 au 22 mars 2020

Depuis sa création il y a 42 ans, Cinéma du réel s'est imposé comme le festival de référence du cinéma documentaire en France. Attentif à la diversité des écritures, des formes et des idées, il rassemble un public large et curieux. Il rend compte de la création documentaire contemporaine, de ses évolutions et de ses expérimentations.

Deux sections compétitives

Sélection internationale et Sélection française. De plus une nouvelle section lancée en 2019 : Première fenêtre, est consacrée aux tout premiers gestes documentaires réalisés dans un cadre non professionnel.

Hors compétition

Parallèlement à la compétition, une programmation confronte le cinéma documentaire contemporain à son histoire avec trois propositions :

1/ Mosco Boucault

Cette rétrospective présente l'œuvre d'un cinéaste peu connu du grand public, avec des figures héroïques, souvent historiques, génératrices de fiction, voire de mythologie.

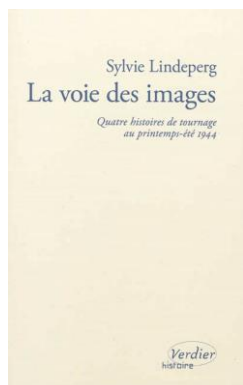
2/ Face au pouvoir

Des films de multiples auteurs sur la relation du cinéaste au pouvoir et à ceux qui l'incarnent. Avec un 1er Focus **Hans Jürgens Syberberg**. Un retour en trois films-fleuve sur l'oeuvre de ce cinéaste se refusant à la reconstitution historique stricte ou au pur documentaire et observant comment l'histoire se fait légende : Ludwig, requiem pour un roi vierge (1972), Hitler, un film d'Allemagne (1977), Winnifred Wagner et l'histoire de la maison Wahnfried (1978). Avec un 2nd focus : **Marseille contre Marseille de Jean-Louis Comolli et Michel Sanson**

3/ Front(s) populaire(s): que faire de nous ?

interroge chaque année la fonction politique du cinéma et la fonction « activiste » du festival. Chaque jour, une séance suivie d'un dialogue. Avec un Focus **Fernand Deligny**, éducateur révolutionnaire qui a partagé sa vie avec des personnes autistes et fait « cause commune » avec eux. Au programme 3 films, une exposition des Lignes d'erre (tracés des déplacements des autistes sur le territoire de la communauté) et l'avant-première du film de Richard Copans, Monsieur Deligny, Vagabond efficace (en salles le 18 mars)

Face au pouvoir

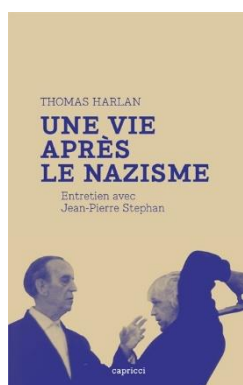
La voie des images : quatre histoires de tournage au printemps-été 1944

Lindeperg, Sylvie

Verdier, 2013

À la Bpi, niveau 3 : **791.044 LIN**

Contient "Spectres de l'histoire" / dialogue avec Jean-Louis Comolli Le maquis du Vercors, Paris insurgé, le camp de transit de Terezin (Tchécoslovaquie) et Westerbork (Pays-Bas) : quatre lieux au coeur de situations dramatiques liées à la guerre et, à chaque fois, des hommes qui filment, d'autres qui attendent quelque chose de ces images. L'auteure, à travers ces exemples, interroge la place de l'art au coeur de la barbarie et le rôle du cinéma.

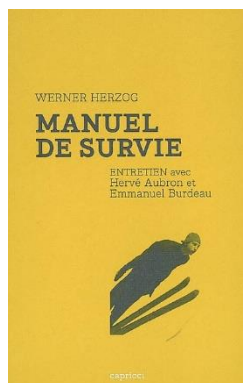
Thomas Harlan, une vie après le nazisme : entretien avec Jean-Pierre Stephan

Harlan, Thomas

Capricci, 2015

À la Bpi, niveau 3 : **791.6 HARL1**

Fils d'un réalisateur au service du régime nazi, Thomas Harlan (1929-2010), lui-même cinéaste, dramaturge et écrivain, dénonça tout au long de sa vie les criminels de guerre et ne pardonna pas à son père sa participation à la propagande antisémite. Dans cet entretien réalisé en 2006, il livre au journaliste ses souvenirs, permettant de compléter cette page d'histoire.

Werner Herzog, manuel de survie : entretien avec Hervé Aubron et Emmanuel Burdeau

Herzog, Werner

Aubron, Hervé

Burdeau, Emmanuel

Capricci, 2008

À la Bpi, niveau 3 : **791.6 HERZ**

Cet entretien, réalisé à l'occasion de la rétrospective consacrée au cinéaste au Centre Georges Pompidou en 2008-2009, revient sur ses 55 films et son inspiration qu'il puise dans son enfance bavaroise, ses nombreux voyages et son amitié pour R. Kapuscinski et B. Chatwin.

POINTS DE DÉPART
Entretien avec Robert Kramer

Points de départ : entretien avec Robert Kramer

Kramer, Robert

Eisenschitz, Bernard

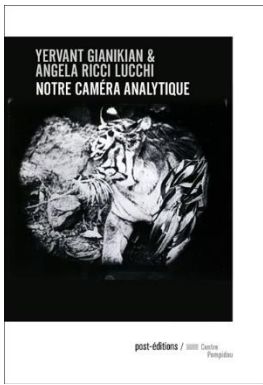
Institut de l'image, 2001

À la Bpi, niveau 3 : **791.6 KRAM 1**

Cet entretien a été enregistré en plusieurs journées, au cours de l'été 1997, pour une publication réalisée par le festival de Turin lors de son hommage au cinéaste. À cette date, il couvre tout l'itinéraire du cinéaste, trente ans de vie et de films.

Bernard Eisenschitz
avec la participation de Roberto Torigliatto

INSTITUT
DE L'IMAGE

Notre caméra analytique : mise en catalogue des images et objets

Gianikian, Yervant

Ricci Lucchi, Angela

Ed. du Centre Pompidou, 2015

À la Bpi, niveau 3 : **791.044 GIA**

Les deux artistes milanais ont développé un univers qui mêle films, vidéos et installations. A partir d'une sélection de films amateurs recadrés, colorisés ou ralentis, ils recréent une oeuvre qui interroge le passé du XXe siècle : colonisation, fascisme, impérialisme, guerre, etc. Entretiens, analyses critiques, filmographie raisonnée.

Tristan Garcia

NOUS

Nous

Garcia, Tristan

Bernard Grasset, 2016

À la Bpi, niveau 2 : **300.7 GAR**

Un essai sur les nous identitaires : ethnie, croyance, classe sociale ou professionnelle, orientation sexuelle, génération. Le philosophe s'intéresse à la constitution d'une subjectivité politique, à la détermination d'un nous et donc d'un vous et d'un eux, au creusement de fossés entre camps, à la formation de solidarités, en s'interdisant tout jugement moral sur les contenus politiques.

Nous sommes embarqués : la politique, le pari

Atzei, Patrizia

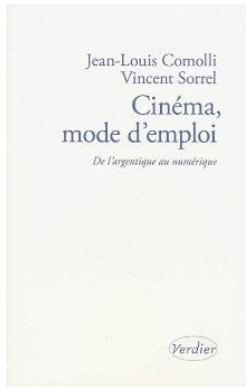
Nous, 2019

À la Bpi, niveau 2 : **320 ATZ**

Une présentation incisive des enjeux contemporains de la subjectivation politique convoquant des philosophes tels que Foucault ou Rancière.

Focus : Marseille contre Marseille de Jean-Louis Comolli et Michel Sanson

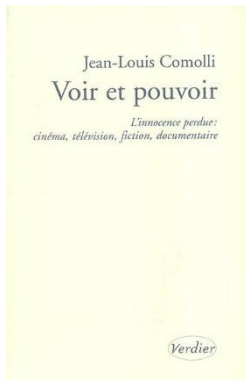
Cinéma, mode d'emploi : de l'argentique au numérique; Précédé de L'oiseau prophète

Comolli, Jean-Louis ; Sorrel, Vincent ; Labarthe, André Sylvain

Verdier, 2015

À la Bpi, niveau 3 : **791.01(03) COM**

La numérisation du cinéma, de la prise de vues à la projection, menace de l'entraîner dans l'accélération générale du monde. Informations, spectacles, publicités, marchés : la pression monte. Or, le spectateur de cinéma résiste à être traité comme un consommateur de spectacles. C'est une chance : art du temps, le cinéma nous invite à entrer dans des formes et des durées qui ne sont pas celles de l'expérience courante. Dans un monde saturé d'images, le hors-champ qui s'ouvre dans les salles de cinéma est l'aventure qui libère nos imaginaires. Le lecteur trouvera dans les quelque deux cents entrées de cet abécédaire une approche à la fois pratique, technique et théorique des gestes, des pensées et des outils qui font le cinéma, de l'argentique au numérique. L'histoire des techniques éclaire leur usage. Le cinéma est désormais dans toutes les mains, et c'est tant mieux : contre la dislocation du présent, il est encore ce qui réunit.

Voir et pouvoir : l'innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, documentaire

Comolli, Jean-Louis

Verdier, 2004

À la Bpi, niveau 3 : **791.01 COM**

Depuis plus d'un siècle, le cinéma a joué double jeu: initiateur de la montée en puissance des spectacles, il en a été aussi l'outil critique, l'instrument invitant les spectateurs à mieux voir et mieux entendre. Au cinéma, pour être spectateur, il faut accepter de croire en ce qu'on voit; et pour l'être davantage encore, il faudrait commencer à douter - sans cesser de croire. Croire en la réalité du monde à travers ses représentations filmées, c'était l'affecter d'un doute. Croire, ne pas croire, ne plus croire, croire malgré tout ce qui dément la croyance: telles sont les questions du cinéma - qui sont abordées ici. Chacun de nous, sommé par le spectacle d'y prendre sa part, en sera acteur et spectateur, consentant et non consentant, complice et adversaire à la fois. Les questions du spectateur de cinéma sont devenues les questions de tous, alors même que le marché mondial des images et des sons n'a que faire de la prétention du cinéma à proposer, du monde comme scène, un mode d'emploi. Voir et pouvoir? On se persuade très vite dans les salles obscures que les enjeux de mise en scène sont doubles - esthétiques et politiques; et que cette place du spectateur qui est la nôtre n'est pas coupée de celle du sujet politique que nous ne cessons d'être. Quinze ans de textes critiques et théoriques, d'interventions, de tribunes: ce volume articule le double chantier d'une pensée et d'une pratique du cinéma, qui sont les deux faces d'un même combat pour la construction d'un spectateur critique et d'une approche politique de l'expérience cinématographique.

Jean-Louis Comolli
Corps et cadre

Cinéma, éthique, politique

Verdier

Corps et cadre : cinéma, éthique, politique

Comolli, Jean-Louis

Verdier, 2012

À la Bpi, niveau 3 : **791.01 COM**

Recueil d'articles et de conférences rédigés entre 2004 et 2010 dans lequel le documentariste J.-L. Comolli poursuit, après *Voir et pouvoir*, sa réflexion sur la puissance critique du cinéma nourrie de l'analyse des enjeux politiques de la représentation. Il revient ainsi sur son propre parcours ainsi que sur les œuvres de cinéastes tels que A. Kiarostami et R. Depardon.

Jean-Louis Comolli
Cinéma contre spectacle

Verdier

Cinéma contre spectacle ; suivi de Technique et idéologie (1971-1972) Comolli,

Jean-Louis

Verdier, 2012

À la Bpi, niveau 3 : **791.01 COM**

Les spectacles, les images et les sons occupent l'homme, qui mène un combat pour ne pas s'aliéner à cette domination. Le paradoxe réside dans le fait que le cinéma, dans son histoire, a construit un spectateur capable de voir et d'entendre les limites du spectacle, un spectateur critique. Certains articles sont parus entre 1971 et 1972 dans les *Cahiers du cinéma*.

Les années pop : cinéma et politique : 1956-1970

Comolli, Jean-Louis

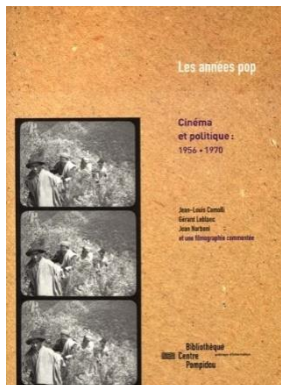
Leblanc, Gérard

Narboni, Jean

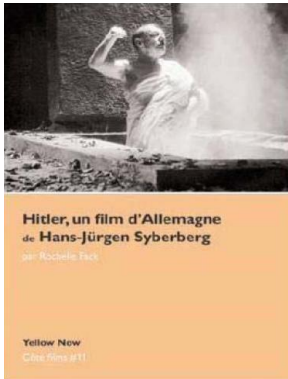
Bibliothèque publique d'information, 2001

À la Bpi, niveau 3 : **791.044 CIN**

Conçu en complément de la programmation et du colloque portant le même titre qui ont eu lieu à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou du 23 mai au 18 juin 2001, ce livre se compose de deux parties. La première est un ensemble de trois articles revenant sur un « moment » de l'histoire humaine, et de l'histoire du cinéma. A la subversion, au début des années 1960, du binôme géopolitique Est/Ouest par l'irruption de nouveaux acteurs faisait écho la transgression du classicisme de la mise en scène et la polarité récit-représentation. Ce qu'incarne la liste des 85 films réunis dans la seconde partie, composée d'un cahier de photos et d'une bibliographie commentée. De Chris Marker à Otar Iosseliani en passant par Straub et Syberberg, Skolimowski et Glauber Rocha, ils incarnent la richesse d'une période radicale, non-légendaire, occultée par la mémoire cinéphile dominante. (Jean-Michel Frodon, *Le Monde*, 23.11.2001)

Focus : Hans Jürgen Syberberg

Hitler, un film d'Allemagne de Hans Jürgen Syberberg : show people

Hitler, un film d'Allemagne de Hans Jürgen Syberberg : show people

Yellow now, 2008

À la Bpi, niveau 3 : **791.6 SYBE**

Etude sur le film de H.J. Syberberg qui révèle notamment l'implication du personnage de Charlot et la connivence entre l'oeuvre et les partis pris de mise en scène des métrages parlants de C. Chaplin.

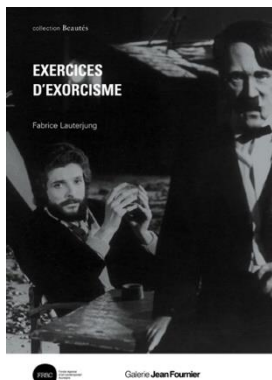
La société sans joie : de l'Allemagne après Hitler

Syberberg, Hans Jürgen (1935-....)

C. Bourgois, 1981

À la Bpi, niveau 3 : **791.6 SYBE**

Traduction de : "Die Freudlose Gesellschaft"

Exercices d'exorcisme : essai sur "Hitler, un film d'Allemagne" de Hans-Jürgen Syberberg

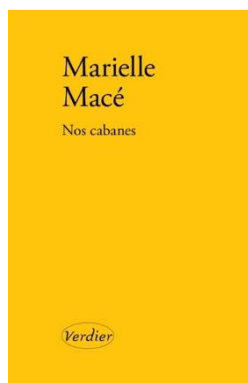
Lauterjung, Fabrice

Galerie Jean Fournier/ FRAC, Fonds régional d'art contemporain Auvergne, 2018

À la Bpi, niveau 3 : **791.6 SYBE**

Une analyse du film de l'Allemand Hans-Jürgen Syberberg intitulé Hitler, un film d'Allemagne, réalisé en 1977. Les multiples ramifications de cette oeuvre complexe sont explorées, notamment sa musique, ses références à l'histoire de l'art, l'emploi de marionnettes ou les apparitions de B. Brecht, C. Chaplin ou L. Montès.

Front(s) populaire(s): que faire de nous ?

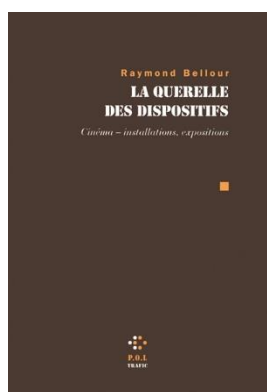
Nos cabanes

Macé, Marielle

Verdier, 2012

À la Bpi, niveau 3 : **840"20" MACE**

Une réflexion sur les cabanes élevées sur les ZAD, sur les places ou bâties dans l'écoute de la nature.

La querelle des dispositifs : cinéma, installations, expositions

Bellour, Raymond

POL, 2012

À la Bpi, niveau 3 : **791.01 BEL**

Cet ouvrage s'intéresse aux relations qu'entretient le cinéma avec l'art contemporain : il analyse les glissements, métamorphoses, assimilations et hybridations entre ce qu'on appelle le cinéma et les multiples façons de montrer des images en mouvements dans les arts plastiques et les arts visuels.

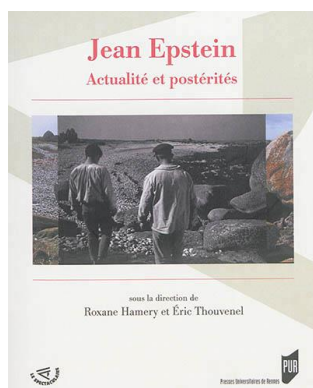
Pratiques d'une utopie, utopies de la pratique

Bizern, Catherine

Ed. de l'œil, Ateliers Varan 2020

À la Bpi, niveau 3 : **791.2 BIZ**

Depuis 1980, les ateliers Varan forment de jeunes cinéastes à la pratique du documentaire. Ils défendent une pédagogie fondée sur l'emprise sur le terrain, le recours à des outils accessibles ou encore l'importance de la relation entre le réalisateur et son sujet. Ces principes guident une approche esthétique et politique du cinéma qui n'ignore pas les désaccords et les contradictions.

Ecrits sur le cinéma : 1921-1953

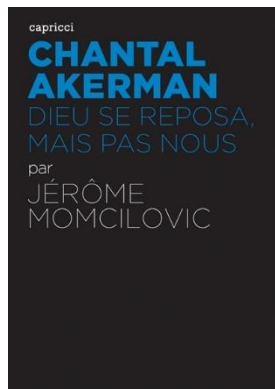
Epstein, Jean

Seghers, 1974-1975

À la Bpi, niveau 3 : **791.6 EPST**

Ecrits du cinéaste et théoricien J. Epstein (1897-1953), sur le cinéma d'avant-garde mais aussi sur le documentaire et la fiction.

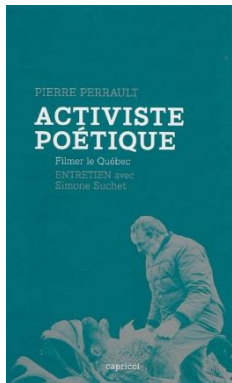
Chantal Akerman : Dieu se repose, mais pas nous

Momcilovic, Jérôme

Editions Capricci, 2018

À la Bpi, niveau 3 : **791.24 AKE**

Caractérisée par son hétérogénéité, l'oeuvre de C. Akerman mêle la fiction au documentaire, le cinéma à la vidéo, les adaptations littéraires aux essais expérimentaux. Son cinéma explore les lieux : chambres, appartements, hôtels, de Moscou à New York. De Saute ma ville, tourné en 1968, à No Home Movie, en 2015, un hommage à son oeuvre.

Activiste poétique : filmer le Québec : entretien avec Simone Suchet

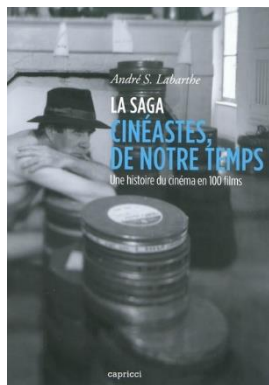
Perrault, Pierre

Suchet, Simone

Editions Capricci, 2014

À la Bpi, niveau 3 : **791.24 PER**

Inventeur du cinéma du vécu avec Jean Rouch, ce cinéaste refuse la fiction car elle diffuserait un modèle de vérité préétablie. Il a sillonné le Québec pour capter la vie de ses habitants le plus objectivement possible. Cet entretien a pour finalité de mieux comprendre son engagement.

La saga "Cinéastes, de notre temps" : une histoire du cinéma en 100 films

Labarthe, André Sylvain

Lounas, Thierry

Editions Capricci, 2011

À la Bpi, niveau 3 : **791.24 LAB**

André S. Labarthe évoque la genèse de cette série de plus de 90 portraits de cinéastes, revient sur chaque film et raconte 45 ans de tournages, de rencontres et d'anecdotes. L'ensemble est publié à l'occasion de la rétrospective organisée au Centre Pompidou du 27 avril au 9 juillet 2011. Contient des notes de travail et documents inédits.

L'inséparé : essai sur un monde sans autre

Quessada, Dominique

PUF, 2013

À la Bpi, niveau 2 : **115.4 QUE**

Des smartphones au multiculturalisme, des défis de l'écologie à la politique de réinvention des frontières, notre monde a défini une nouvelle condition humaine, dont la figure de l'autre a disparu. La philosophie du monde où l'autre avait une signification était une philosophie de la séparation et de la distinction. La philosophie du monde sans autre sera une philosophie de l'inséparation.

À l'enseigne du réel

Penser le documentaire

Jean-Luc Lioult

À l'enseigne du réel : penser le documentaire

Lioult, Jean-Luc

Presses universitaires de Provence, 2019

À la Bpi, niveau 3 : **791.2 CIN**

Etude sur le cinéma documentaire et ses stratégies. Analyse les différents aspects de la représentation du réel au cinéma, les rapports entre l'image et le monde dans le cadre de la représentation, la démarche du documentariste, la distinction fiction et réel, la construction de sens.

Focus Fernand Deligny

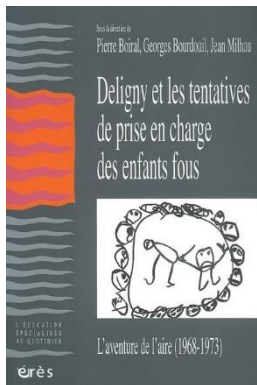
Œuvres

Deligny, Fernand

l'Arachnéen, 2007

À la Bpi, niveau 2 : **376 DEL**

Réédition de ses principaux livres et articles, accompagnée d'un appareil critique, qui retrace les étapes de la trajectoire qui conduisit l'éducateur de la lutte contre l'institution Sauvegarde à l'enfance à une approche expérimentale de l'autisme.

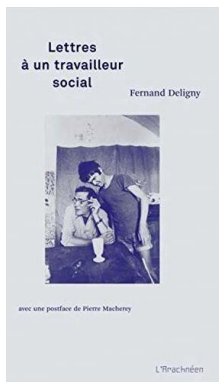
Deligny et les tentatives de prise en charge des enfants fous : l'aventure de l'Aire (1968-1973)

Deligny, Fernand

Erès, 2007

À la Bpi, niveau 2 : **376.4 DEL**

Dans les années 1970, paraît, à l'initiative d'un groupe de psychiatres et d'éducateurs rassemblés autour de Deligny, une revue, *Les Cahiers de l'aire*, dont l'objectif est de faire connaître des expériences originales de prises en charge non institutionnalisées d'enfants fous. Les textes rassemblés sont quelques-unes de ces tentatives les plus caractéristiques.

Lettres à un travailleur social

Deligny, Fernand

l'Arachnéen, 2017

À la Bpi, niveau 3 : **365.7 DEL**

Lettres rédigées en 1984-1985. Ecrites en 1984 et 1985, ces lettres proposent au travailleur social de privilégier le sens de l'humain. L'auteur (1913-1996) suggère de préférer le hasard et le tacite aux pratiques habituelles d'apprentissage de la société qui concourent à éliminer ce qui ne relève pas de la norme.

Pedro Costa

Dans la chambre de Vanda : conversation, collage, documents

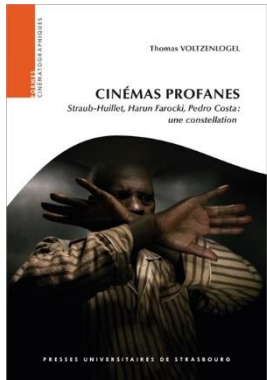
Costa, Pedro

Rector, Andy

Capricci, 2011

À la Bpi, niveau 3 : **791.24 COS**

Le cinéaste portugais Pedro Costa a réalisé en 2000, à l'aide d'une petite caméra numérique, un documentaire expérimental sur les laissés-pour-compte de la société contemporaine de Fontainhas, un bidonville de Lisbonne. Il présente dans l'entretien les enjeux esthétiques et politiques de son film

Cinemas profanes : Straub-Huillet, Harun Farocki, Pedro Costa : une constellation

Voltzenlogel, Thomas (1986-....)

Presses universitaires de Strasbourg

À la Bpi, niveau 3 : **791.01 VOL**

Texte remanié de : Thèse de doctorat : Arts : Strasbourg : 2013 Les films de ces réalisateurs n'ont pas tant pour fonction de communiquer un message, de donner une leçon ou de transmettre un savoir que de disséminer les traces de la construction de leur langage, d'inviter le spectateur à reconnaître les dispositifs qui les ont produits. Cette esthétique cinématographique conduit ainsi de la subjectivation à l'émancipation.