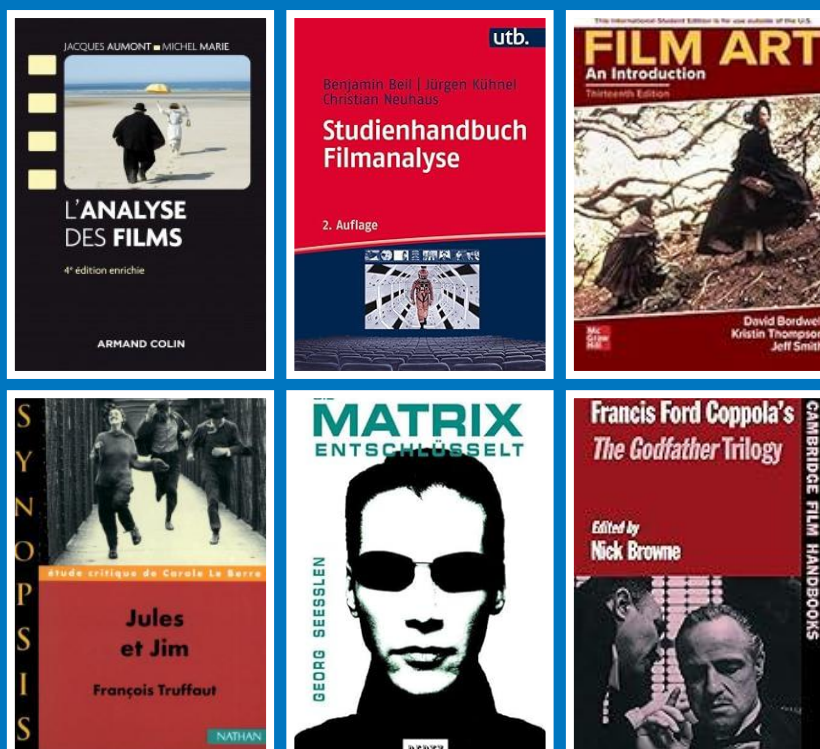

VALORISATION L'ANALYSE FILMIQUE

"L'analyse des films" © Jacques Aumont, Michel Marie ; Armand Colin; "Studienhandbuch Filmanalyse: Ästhetik und Dramaturgie des Spielfilms" © Benjamin Beil et al. ; UTB; "Film art" © David Bordwell et al. ; McGraw-Hill ;
 "Jules et Jim" © Carole Le Berre ; Nathan; "Die Matrix entschlüsselt" © Georg Seesslen; Bertz u. Fischer;
 "Francis Ford Coppola's "Godfather" trilogy" © Nick Browne et al. ; Cambridge University Press

www.cna.lu

LIVRES

D'INTRODUCTION

L'analyse des films

Jacques Aumont, Michel Marie

Depuis sa première édition il y a 25 ans, *l'Analyse des films* est devenue un classique des études cinématographiques. Après avoir défini l'activité analytique, l'ouvrage présente successivement l'analyse du fait narratif et du récit, l'analyse plastique et sonore, et enfin le rapport à l'histoire.

Cote: 12.21 AUMa

Esthétique du film: 125 ans de théorie et de cinéma

Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie ... [et al.]

Ce livre s'appuie sur l'histoire de l'art, la narratologie, la sémiologie et la psychanalyse, ainsi que sur de multiples exemples de films, pour présenter l'essentiel des aspects théoriques et esthétiques du cinéma. L'ouvrage s'articule autour de cinq questions, développées en détail à travers cinq chapitres : la perception et la forme, le récit, la signification, le dispositif et le spectateur, l'art.

Cote: 12.21 AUMe

Studienhandbuch Filmanalyse: Ästhetik und Dramaturgie des Spielfilms

Benjamin Beil, Jürgen Kühnel, Christian Neuhaus

Um Filme zu verstehen, muss man die Filmsprache begreifen. Dieses Studienhandbuch stellt in kompakter Form das komplette Instrumentarium der Filmanalyse vor und veranschaulicht es durch Beispiele aus mehr als 100 Jahren Filmgeschichte. Systematisch wird das gesamte Spannungsfeld von Filmgeschichte, Filmtheorie und Zeichensystem des Films erschlossen. Mit dem Einsatz digitaler Technik bis hin zum 3D-Film berücksichtigt der Band auch neueste Entwicklungen.

Cote: 12.21 BEIs

Film art: an introduction

David Bordwell, Kristin Thompson

Taking a skills-centered approach supported by examples from many periods and countries, the authors help students develop a core set of analytical skills that will enrich their understanding of any film, in any genre.

Cote: 12.21 BORf

Die Figur im Film: Grundlagen der Figurenanalyse

Jens Eder

Der Autor hat die verstreute internationale Literatur verschiedener Disziplinen ausgewertet, ein integratives Konzept entwickelt und auf einen griffigen, grafischen Darstellungskern verdichtet – die «Uhr der Figur» (clock of character). (...)

Cote: 12.21 EDEf

Grundkurs Filmanalyse

Werner Faulstich

Die Darstellung spricht mit ihrem didaktischen Aufbau und zahlreichen anschaulichen Bildbeispielen diejenigen an, die erstmals einen Film praktisch analysieren wollen, und bietet zugleich auch den Kundigen eine kritische, weiterführende Reflexion über die Leistungen und Grenzen des vorgestellten Instrumentariums.

Im Mittelpunkt stehen vier Arbeitsschritte: die Handlungsanalyse, die Figurenanalyse, die Analyse der Bauformen des Erzählens, die Analyse der Normen, Werte, der Message.

Cote: 12.21 FAUg

Précis d'analyse filmique

Anne Goliot-Lété, Francis Vanoye

L'analyse de films s'enseigne de l'école à l'université, et se pratique dans des contextes et selon des objectifs très variés. Ce précis vise, non à fixer un cadre rigide ou à établir une « grille » standard, mais à donner des repères et des outils. Il propose une méthodologie de l'analyse filmique, du plan unique au film entier, de la séquence aux formes brèves, à travers des éléments de réflexion générale (histoire des formes cinématographiques, outils de narratologie, enjeux de l'interprétation) et des exemples appliqués. (...) Cette 5e édition enrichie offre de nouvelles pistes de réflexion sur les adaptations, les films à épisodes et le rôle des personnages dans la narration.

Cote: 12.21 GOLp

Film- und Fernsehanalyse

Knut Hickethier

Film- und Fernsehproduktionen fesseln den Zuschauer durch Bilder, Dialoge oder Musik. Das Buch bietet das nötige Handwerkszeug für die Analyse von Filmen in Kino und Fernsehen; es erklärt die Grundlagen des audiovisuellen Gestaltens und Erzählens und beschreibt Dramaturgie, Erzählstrategien, Montage und Mischung.

Cote: 12.21 HICf

L'analyse de séquences

Laurent Jullier

Comment analyser une séquence de film ? Qu'on le fasse pour le plaisir ou pour répondre aux nécessités d'un devoir, d'un examen ou d'un concours, il existe quelques bases indispensables, et ce livre se propose de les donner. L'auteur fournit des outils d'analyse et des conseils pratiques accessibles à tous sans connaissances préalables, aussi bien dans le domaine technique (point de vue, profondeur de champ...) que dans le domaine esthétique (styles, scénographies...).

Cote: 12.21 JULa

Décoder les séries télévisées

sous la dir. de Sarah Sepulchre

Transdisciplinaire, l'ouvrage aborde l'histoire, la production et la programmation, la sérialité, le personnage et la réception : chaque aspect est analysé par un spécialiste qui illustre son propos par de nombreux exemples (...).

Cote: 12.21 SEPd

L'analyse des films en pratique : 31 exemples commentés d'analyse filmique

Adrienne Boutang ... [et al.]

Il n'y a pas qu'une manière d'analyser les films... Parmi toutes celles qui ont les faveurs des cinéphiles, des critiques et des universitaires, en voici six, qui se répondent et se complètent : historienne, esthétique, culturelle, genrée, cognitive et philosophique. Leur point commun ? Nous faire comprendre comment les films font sens, nous captivent ou nous émeuvent.

Cote: 14.3 BOUa

LES FILMS/ LES SÉRIES ET LEUR ANALYSE

The birds

dir. by Alfred Hitchcock ; screenplay by Evan Hunter ; based on Daphne Du Maurier's story

A wealthy San Francisco socialite pursues a potential boyfriend to a small Northern California town that slowly takes a turn for the bizarre when birds of all kinds suddenly begin to attack people.

1 DVD (115 min.) Cote: ACT HITCHbi

The birds

Camille Paglia

Camille Paglia's compelling study considers the film's aesthetic, technical and mythical qualities, and analyses its depiction of gender and family relations. A film about anxiety, sexual power and the violence of nature, it is quintessential Hitchcock.

Cote: 14.3 BIRDS PAGb

Annie Hall

dir. by Woody Allen ; written by Woody Allen and Marshall Brickman

Alvy Singer, a divorced Jewish comedian, reflects on his relationship with ex-lover Annie Hall, an aspiring nightclub singer, which ended abruptly just like his previous marriages.

1 DVD vidéo (ca. 89 min.) Cote: AUT ALLENa

Annie Hall

Peter Cowie

Peter Cowrie's study of *Annie Hall* recaptures the mood of the 70s, and examines the myriad imaginative touches that distinguish this film from other American productions of the period. The book also includes a glossary of the many cultural references which give the film its distinctively "intellectual" tone.

Cote: 14.3 ANNIE COWa

Titanic

written and dir. by James Cameron

A seventeen-year-old aristocrat falls in love with a kind but poor artist aboard the luxurious, ill-fated R.M.S. Titanic.

2 DVD vidéo (ca. 187 min.) Cote: AUT CAMERt

Titanic

David M. Lubin

Profoundly dependent on computer-generated special effects and comic-book characterization, "Titanic" was viewed by intellectuals as disposable kitsch fit only for obsessive teenage girls. David M. Lubin argues that this view is both patronizing and an inaccurate description of the film's appeal to its huge (and varied) audience. He argues that "Titanic" provides its audiences with a way to think about relevant modern issues of culture and class.

Cote: 14.3 TITAN LUBt

Belle de jour = Schöne des Tages

réal. par Luis Buñuel

Epouse très réservée de Pierre, Séverine est en proie à des fantasmes masochistes révélant son insatisfaction sexuelle. Poussée par la curiosité, Séverine se rend discrètement dans une maison de rendez-vous et devient bientôt, à l'insu de Pierre, "Belle de Jour", la troisième pensionnaire de Mme Anaïs. Elle semble trouver son équilibre en assouvissant les désirs de ses clients mais l'aventure tourne mal quand Marcel, voyou habitué de la maison, s'éprend de Séverine...

1 disque Blu-ray (ca. 100 min.) Cote: AUT BUNUEb

Belle de jour

Michael Wood

Cote: 14.3 BELLE WOOB

Les enfants du paradis

de Marcel Carné ; scénario et dialogues de Jacques Prévert

Paris, 1828. Sur le boulevard du Crime, au milieu de la foule, des acteurs et des bateleurs, le mime Baptiste Deburau, par son témoignage muet, sauve Garance d'une erreur judiciaire. C'est ici que commencent les amours contrariées de Garance, femme libre et audacieuse, et de Baptiste qu'elle intimide et qui n'ose lui déclarer sa flamme. Mais aussi ceux de Nathalie, la fille du directeur du théâtre, qui aime Baptiste, et Frédérick Lemaître, un jeune acteur prometteur, qui entame une liaison avec Garance, tandis que cette dernière aime aussi Baptiste en secret.

2 DVD vidéo (182 min.) Cote: AUT CARNEe

Les enfants du paradis

Jill Forbes

This text looks at one of the masterpieces of French cinema, made under great difficulties during the German occupation in World War II, and set in the world of 19th-century Parisian theatre.

Cote: 14.3 ENFAN FORe

The great dictator

by Charlie Chaplin

Dictator Adenoid Hynkel tries to expand his empire while a poor Jewish barber tries to avoid persecution from Hynkel's regime.

1 disque Blu-ray (ca. 125 min.) Cote: AUT CHAPL7

Pourquoi les coiffeurs? notes actuelles sur "Le dictateur"

Jean Narboni

Écrit dans un style où description, analyse et humour subtil se relancent en permanence, ...*Pourquoi les coiffeurs ?* apporte des éclairages nouveaux sur des éléments fréquemment discutés du *Dictateur* (réalisé en 1940).

Cote: 14.3 GREAT NARp

Der Pate

dir. by Francis Ford Coppola ; screenplay by Mario Puzo and Francis Ford Coppola ; based on the novel by Mario Puzo

Blu-ray 1 : The godfather

Blu-ray 2 : The godfather part II

Blu-ray 3 : The godfather part III

3 disques Blu-ray (ca. 175 min., ca. 201 min., ca. 158 min.) Cote: AUT COPPOLg1-3

Francis Ford Coppola's "Godfather" trilogy

ed. by Nick Browne

In six essays, *The Godfather* trilogy is re-examined from a variety of perspectives. Providing analyses on the form and significance of Coppola's achievement, they demonstrate how the filmmaker revised the conventions of the American crime film in the Viet Nam era, his treatment of the capitalism of the criminal underworld and its inherent violence, the power struggles within Hollywood over the film, and the contribution of opera to the epic force and cinematic style of Coppola's vision of an American criminal dynasty.

Cote: 14.3 GODFA BROf

Crash

written and dir. by David Cronenberg ; based on the novel by J.G. Ballard

James Ballard et sa femme Catherine ont une vie sexuelle très compliquée. Suite à une très grave collision avec le Dr. Helen Remington, Ballard se lance dans l'exploration des rapports étranges qui lient le danger, le sexe et la mort.

2 DVD vidéo (96 min.) Cote: AUT CRONEc

Crash - David Cronenberg

L'avant-scène. Cinéma N° 570

Découpage intégral et études sur ce film sulfureux de David Cronenberg, inspiré du roman de l'écrivain britannique James Graham Ballard.

Cote: 14.3 CRASH CROc

Crash: David Cronenberg's post-mortem on J.G. Ballard's "Trajectory of fate"

Iain Sinclair

In this book, which includes an exclusive and revealing interview with Ballard, Sinclair explores the uncanny temporal loop which connects film and novel.

Cote: 14.3 CRASH SINc

Amores perros

dir. por Alejandro González Iñárritu

A horrific car accident connects three stories, each involving characters dealing with loss, regret, and life's harsh realities, all in the name of love.

1 DVD vidéo (ca. 148 min.) Cote: AUT INARRa

Amores perros

Paul Julian Smith

Amores Perros (2000) speaks to an international audience while never oversimplifying its local culture. This study of this film opens up that culture, revealing the film's relationship to television soap operas, pop music and contemporary debates about what it means to be Mexican.

Cote: 14.3 AMORE SMIa

Le cercle rouge

réal., scénario original, adaptation et dialogues
Jean-Pierre Melville

Un malfrat passé maître dans l'art du haut vol s'unit avec un fugitif et un ancien policier alcoolique, afin d'organiser le casse du siècle. Chacun des membres de ce trio mal assorti est déterminé à forcer le destin.

1 disque Blu-ray (140 min.) Cote: AUT MELVlc

Le cercle rouge de Jean-Pierre Melville

Pierre-Olivier Toulza

Cote: 14.3 CERCL MELc

Lola Montès

réal. Max Ophüls ; d'après le roman de Cécil Saint-Laurent ; adapt. Annette Wademant, Max Ophüls, Jacques Natanson

A la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXème siècle, un cirque gigantesque donne en représentation la vie scandaleuse de Lola Montès, alias comtesse de Landsfeld. Répondant aux questions les plus indiscretes du public, sous la direction de son manager habillé en Monsieur Loyal, elle est contrainte de raconter dans quelles conditions elle a refusé pour époux le vieillard qu'on lui destinait, préférant s'enfuir avec le jeune amant de sa mère et comment, passant de lui à d'autres, elle connut des hommes célèbres, tels que Liszt, achevant sa prodigieuse et scandaleuse carrière en qualité de maîtresse attitrée de Louis II, roi de Bavière.

1 DVD vidéo (ca. 111 min.) Cote: AUT OPHULI

Lola Montès : lectures croisées

sous la direction de Marguerite Chabrol et Pierre-Olivier Toulza

Cet ouvrage propose sept regards sur *Lola Montès*, dernier film de Max Ophuls (1955), par des spécialistes dont la lecture est guidée par différents champs disciplinaires: *star studies*, étude des genres, histoire des techniques, relations du cinéma avec les autres arts, approches génétiques... Il s'agit de remettre en perspective les scandales et débats autour de ce "chef d'oeuvre maudit".

Cote: 14.3 LOLAM CHAI

Analyse d'une œuvre : Lola Montès, Max Ophuls, 1955

sous la direction de Julien Servois ; avec la collaboration de Eric Dufour, Laurent Jullier ; suivi d'un texte inédit de Susan White

Lola Montès, un chef d'oeuvre maudit ? Pour les uns, le dernier opus de Max Ophuls est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Pour les autres, c'est un film raté, ésotérique et futile. Nous montrerons que la principale difficulté de Lola Montès tient en fait à sa dimension réflexive : Ophuls semble en effet moins s'intéresser à la vie de la célèbre danseuse qu'à la représentation de cette vie. Autrement dit, un film qui oscille entre un simple jeu formel et une critique allégorique du star-system - et qui, partant, interroge les limites du cinéma classique.

Cote: 14.3 LOLAM SERa

Zerkalo = Le miroir

de Andreï Tarkovski ; scénario Aleksandr Misharin et Andreï Tarkovski

Aliocha, mourant, revoit sa vie passée et, dans un désordre apparent, revit ses souvenirs...

1 DVD vidéo (ca. 106 min.) Cote: AUT TARKOz

"Le miroir" de Andreï Tarkovski : le drame d'Éros

Jean-Christophe Ferrari ; préf. Antoine de Baecque

Cote: 14.3 MIROI FERm

Jules et Jim

mise en scène François Truffaut ; scénario, adaptation et dialogues François Truffaut et Jean Gruault ; d'après le roman de Henri-Pierre Roché

Decades of a love triangle concerning two friends and an impulsive woman.

1 DVD vidéo (156 min.) Cote: AUT TRUFFj

"Jules et Jim", François Truffaut

étude critique de Carole Le Berre

Cote: 14.3 JULES BERj

L'Atalante

Jean Vigo ; prises de vues Boris Kaufman etc. ;
décors Francis Jourdain ; montage Louis Chavance

La jeune femme d'un marinier, fatiguée de sa vie monotone sur la péniche " l'Atalante ", se laisse un jour attirer par les artifices de la ville, laissant son mari dans un profond désespoir. Mais cruellement déçue, elle revient à lui et le bonheur tranquille reprend son cours le long des fleuves, en compagnie du vieux marinier, le père Jules.

2 DVD vidéo (159 min.) Cote: AUT VIGOa

L'Atalante

Marina Warner

Cote: 14.3 ATALA WARa

Shichinin No Samurai = Les 7 samouraïs

dir. by Akira Kurosawa

La tranquillité d'un petit village japonais est troublée par les attaques répétées d'une bande de pillards. Sept samouraïs sans maître acceptent de défendre les paysans impuissants.

2 DVD vidéo (ca. 193 min.) Cote: GUE KUROS7

Seven samurai 七人の侍

Joan Mellen

Mellen's study contextualises 'Seven Samurai', marking its place in Japanese cinema and in Kurosawa's film-making career. She explores the film's roots in medieval history and, above all, the astonishing visual language in which Kurosawa created his elegiac epic.

Cote: 14.3 SEVEN MELs

Das Kabinett des Dr. Caligari

Regie Robert Wiene ; Drehbuch Carl Mayer and Hans Jakowitz

Der Hypnotiseur Dr. Caligari nutzt einen Somnambulen namens Cesare, um Morde zu begehen.

1 DVD vidéo (73 min.) Cote: HOR WIENEk

Das Cabinet des Dr. Caligari

David Robinson

In this book, David Robinson challenges long accepted versions of the history and reception of *Das Cabinet des Dr. Caligari*, and seeks to redefine its relationship to the larger phenomenon of Expressionist art.

Cote: 14.3 CABIN ROBc

Singin' in the rain

dir. by Gene Kelly and Stanley Donen ; story and screen play by Adolph Green and Betty Comden

A silent film star falls for a chorus girl just as he and his delusionally jealous screen partner are trying to make the difficult transition to talking pictures in 1920s Hollywood.

1 DVD (98 min.) Cote: MUS KELLYs

Singin' in the rain

Peter Wollen

Cote: 14.3 SINGI WOLs

Matrix

written and dir. by the Wachowski brothers

Dans un avenir proche, un pirate de l'informatique du nom de Neo, découvre par Morpheus que la réalité n'est qu'une immense simulation créée par la matrice, réduisant l'espèce humaine en esclavage. Pour Morpheus le doute n'est plus permis: Neo est l' élu ce libérateur mythique capable de mettre en échec la Matrice et ses féroces agents. La prophétie est sur le point de se réaliser, la lutte va pouvoir commencer.

2 DVD (ca. 131 min.) Cote: SCI MAT1

Die MATRIX entschlüsselt

Georg Seesslen

Cote: 14.3 MATRI SEEm

The matrix

Joshua Clover

Cote: 14.3 MATRI CLOm

The office saison 1

écrit et réalisé par Ricky Gervais et Stephen Merchant

The story of an office that faces closure when the company decides to downsize its branches. A documentary film crew follow staff and the manager David Brent as they continue their daily lives.

2 DVD vidéo (174 min.) Cote: TVS OFF1

The office

Ben Walters

Ben Walters traces the roots of *The Office* in the history of British comedy: David Brent is heir to a whole line of pathetic ogres, including Albert Steptoe, Basil Fawlty and Alan Partridge. Drawing on extensive interviews with Gervais and Merchant conducted specially for this book, Walters explores how the show came to be made, what it has to say about contemporary Britain, and why it achieved such spectacular (and international) success.

Cote: 14.3 OFFIC WALo

Sex and the city

created by Darren Star

Four female New Yorkers gossip about their sex lives (or lack thereof) and find new ways to deal with being a woman in the 1990s.

17 DVD vidéo (94 x ca. 28 min.) Cote: TVS SATC

Reading Sex and the City

ed. by Kim Akass & Janet McCabe

This critical celebration of the life and times of Carrie, Miranda, Charlotte and Samantha looks at the series as a new departure for TV comedy drama. It discusses its position in an increasingly complex television landscape and pioneers innovative approaches to the study of contemporary television culture. The book explores among many other issues female fandom and fan culture; fashion and fashion journalism; male archetypes and the search for Mr Right; third wave feminism; sex and the single girl and indeed sex and the citizen.

Cote: 14.3 SEXCI AKAr

The Sopranos – season 1

created by David Chase ; dir. by David Chase ... [et al.]

Tony Soprano est le chef de la mafia locale d'une petite ville. Officiellement, il dirige une société d'ordures ménagères. Tony déprime : un mariage qui prend l'eau, des enfants rebelles, une mère venimeuse et la crise de la quarantaine. Sur les conseils de son médecin, Tony entame une psychanalyse.

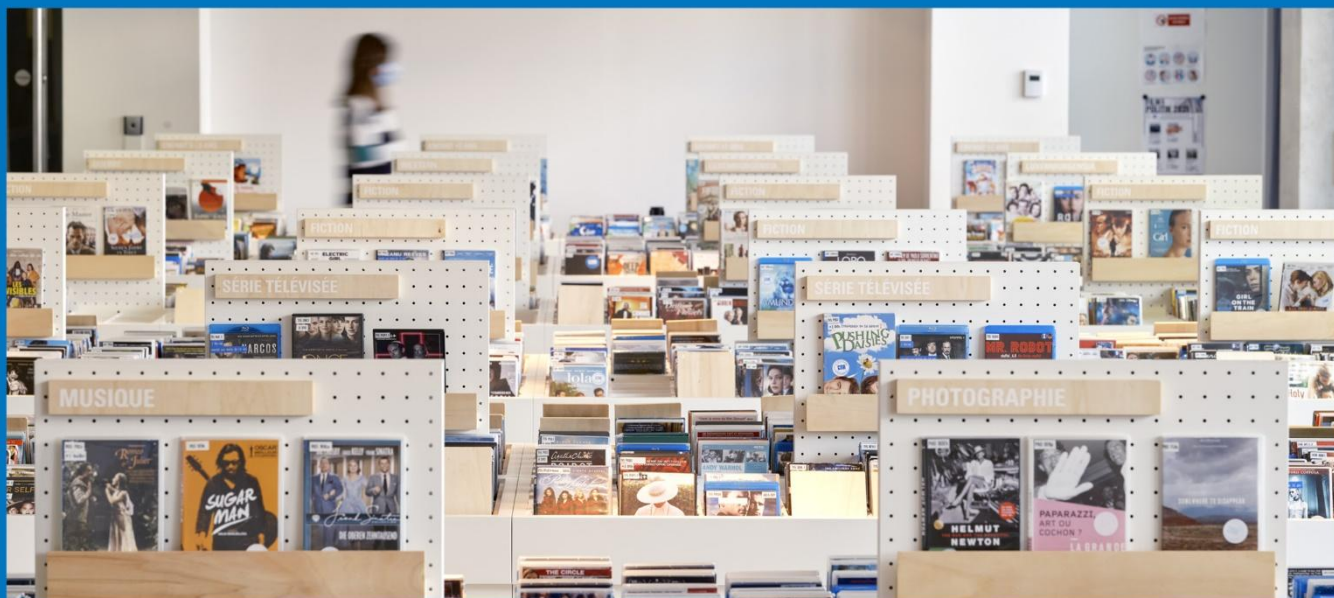
4 DVD (705 min.) Cote: TVS SOP1

This thing of ours: investigating the sopranos

ed. by David Lavery

Eighteen essays consider many facets of *The Sopranos*: its creation and reception, the conflicting roles of men and women, the inner lives of the characters, obesity, North Jersey, the role of music, and even how food contributes to the story.

Cote: 14.3 SOPRA LAVt

HORAIRES

Mardi, mercredi et jeudi de 13h à 17h
Samedi de 9h à 12h et 13h à 15h

CONTACT

mediatheque@cna.etat.lu
+352-52-24-24-1

Centre national de l'audiovisuel (CNA)
1b, rue du Centenaire
L-3475 Dudelange
www.cna.lu

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Culture