

LES RÊVES DANSANTS : BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE FORMATION COLLEGE AU CINEMA RHÔNE MARS 2014

I. SUR LE GENRE DOCUMENTAIRE

A. Documentation CRDP :

- **Le cinéma documentaire**, CNDP 2003 : livret + DVD 35 minutes : anthologie (48 extraits de documentaires) et analyse de courts métrages documentaire
- **Filmer le réel : ressources sur le cinéma documentaire**, Bibliothèque du film, 2001
- **Le documentaire : l'autre face du cinéma**, CNDP & Cahiers de cinéma, 2002 (petit ouvrage de référence sur l'historique et les différentes facettes du genre documentaire)

B. Autres ouvrages en lien avec le genre, grands ouvrages de théorie critique et d'analyse :

- AUMONT J., & MARIE M., **Dictionnaire théorique et critique du cinéma**, Paris, Nathan, 2001.
- BOURDIEU P., **Sur la télévision**, Paris Liber – raisons d'agir, 1996.
- COLLEYN J – P., **Le regard documentaire**, Paris, Centre Georges Pompidou, 1993.
- DEVARRIEUX C., de NAVACELLE M-C., **Cinéma du réel**, Paris, Autrement, 1988
- GAUTHIER G., **Le documentaire, un autre cinéma**, Paris, Nathan, 1995.
- JEANNEAU Y., **La production documentaire**, Paris, Dixit, 1997.

Et aussi un ouvrage collectif :

- **Télévision et histoire, la confusion des genres : Docudramas, docufictions et fictions du reel**, Éd. De Boeck / INA, coll. «Médias Recherches », mai 2008

C. Filmographie sélective :

C. (1) : films documentaires inscrits au dispositif Collège au Cinéma :

FOLMAN Ari, "Valse avec Bachir" 2008 (animation, avec insertion images d'archives dans les plans finaux)

VALLI Eric "Himalaya, l'enfance d'un chef", 1997

PHILIBERT Nicolas, "Un animal, des animaux", 1996

NURIDSANY Claude et PERENNOU Marie, "Microcosmos, le peuple de l'herbe" 1996 (avec Jacques Perrin)

C. (2) Quelques documentaires canoniques, dominante France, ordre chronologique

- LUMIERE A. et L., 1895 1896 : vues documentaires, parmi lesquels « Carmaux, le défournage du coke » (1896)
- FLAHERTY R., 1922 : « Nanouk l'esquimau » (« Nanook of the North ») (1er long métrage documentaire)
- CLEMENT René, 1943 : « Ceux du rail » (docu. Guerre, résistance)
- RESNAIS Alain , 1956 : « Nuit et brouillard » (camps)
- COUSTEAU J.Y. et MALLE L., 1956 : « Le monde du silence » (docu scientifique)
- ROUCH Jean, 1958 : « Moi un noir (grand ethnologue) (docu ethnologique, comme Flaherty)
- MARKER Chris (français en dépit de son nom) : 1958 : « Lettre de Sibérie » ; 1962 « Le Joli Mai » (sur les parisiens : cinéma vérité, docu société ; lien avec la Nouvelle Vague)
- OPHÜLS Marcel, 1969 « Le chagrin et la pitié » (sur l'occupation allemande et le régime de Vichy) et 1989 : « Hôtel Terminus » (sur Klaus Barbie)
- VARDA Agnès, 2000 : « Les glaneurs et la glaneuse » (sur ceux qui glanent dans les champs après les récoltes mais aussi dans les poubelles)
- DEPARDON Raymond : 2001, 2004, 2008 : « profils paysans » ou 2004 : « 10ème chambre, instants d'audience » (à sélectionner, certaines scènes non appropriées à des collégiens, d'autres oui)
- PHILIBERT Nicolas, 2002 « Etre et Avoir » (sur l'école, extrêmement scénarisé, immense succès public : nouvel envol du documentaire)
- MOORE Michael : 2002 « Bowling for Columbine ». Oscar Meilleur film ; 2004 : « Fahrenheit 9/11 » Palme d'or à Cannes
Réalisateur américain engagé. Beaucoup de pistes d'exploitation intéressantes avec les élèves.
- CANTET Laurent, 2008, « Entre les murs », Palme d'Or Cannes: Une fiction du réel
- DUBOIS Bastien, 2009 « Carnet de voyage, Madagascar » : court métrage d'animation documentaire (9 minutes) , sélectionné aux Oscars 2011 (disponible en DVD avec un album associé)
- WENDERS Wim, 2011 : « Pina », documentaire (au cinéma en 3D) sur Pina Bausch

II. SUR PINA BAUSCH ET KONTAKTHOF

- Voir la bibliographie à la fin du document enseignant CNC/Collège au cinéma pour les références canoniques

Mais aussi, références utilisées dans le cadre de la formation :

- GAUTHIER Brigitte, **Le langage chorégraphique de Pina Bausch**, L'Arche Editeur, 2008
- ENDICOTT Jo Ann, « **Kontakthof avec des adolescents de plus de 14 ans** », journal de bord, livret d'accompagnement du DVD dans certaines éditions, disponible au CRDP Lyon Croix Rousse
- « Et Pina Bausch fit danser la vie » : article du Monde Culture & Idées samedi 3 août 2013 (Sur Pina Bausch et Kontakthof)
- WENDERS Wim : « Pina » : film documentaire, 2011

III. EN LIEN AVEC LES REVES DANSANT, PISTES EVOQUÉES PENDANT LA FORMATION

FILMS :

- CHAPLIN, C. « Les temps modernes », 1936 : scène « Je cherche après Titine » (visible sur You Tube)
- ROBBINS J. et WISE R. « West Side Story », 1961 : scène « Mambo » (visible sur You Tube)
- DALDRY S. « Billy Elliot », 2000 (un garçon et la danse, sur fond sociologique, les mineurs et le nord de l'Angleterre dans les années Thatcher)

SITES OU PAGES INTERNET :

- Ressource sur site image/CNC :
<http://site-image.eu/index.php?page=film&id=436>
- Document pédagogique intéressant sur le site de l'Académie de Rennes :
URL complète :

<http://www.ia22.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia22/shared/Education%20artistique%20et%20culturelle/Collège%20et%20cinéma/2012-2013/Les%20Rêves%20dansants.%20Sur%20les%20pas%20de%20Pina%20Bausch.pdf>

mais on peut le retrouver facilement en tapant "académie Rennes Rêves dansants" sous un moteur de recherche