

Cours transdisciplinaire
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
L1 S1 - Jeudi 12h-15h
Jan Synowiecki

Les liens renvoient vers les catalogues de la BU Paris 8, du SUDOC et de la BnF.

**Thème du cours : « Histoire et cinéma : les représentations
cinématographiques de la guerre »**

Programme des séances

24/09. Séance 1 : Présentation du cours, distribution des documents, introduction aux grands courants esthétiques de l'histoire du cinéma, présentation des techniques cinématographiques de base, analyse d'une séquence (Joe Dante, *Panic sur Florida Beach*, 1993)

01/10. Séance 2 : Introduction sur « Histoire et cinéma ». Analyse guidée d'une séquence :

Lectures conseillées : Marc Ferro, *Cinéma et histoire*, Paris, Gallimard, 1993.

Antoine de Baecque, « Les formes cinématographiques de l'histoire », *Mille huit cent quatre-vingt-quinze*, 2007/51, p. 9-21.

Analyse guidée d'une séquence : Proche ou loin des sources, une lecture fantasmée de la Guerre de Troie ? Wolfgang Petersen, *Troie*, 2004. (côte BU Paris 8 : 791.43(430) PET).

08/10. Séance 3 : L'antiquité et la guerre au prisme du cinéma

Lecture obligatoire : Antoine de Baecque, « L'imaginaire historique du péplum hollywoodien contemporain », *Le Débat*, 2013/5, p. 72-81.

15/10. Séance 4 : Mettre la guerre médiévale à l'écran

Lectures obligatoires : Georges Duby, « L'historien devant le cinéma », *Le Débat*, 1984/3, p. 81-85.

Serge July, « Le cinéma en quête d'histoire. Le scénario de Bouvines », *Le Débat*, 1984/3, p. 86-93.

Lecture conseillée : François Amy de La Brétèque, [*L'Imaginaire médiéval dans le cinéma occidental*](#), Paris, Champion, 2004

22/10. Séance 5 : Les représentations cinématographiques de la Grande Guerre

Lecture conseillée : Laurent Véray, [*La Grande Guerre au cinéma : De la gloire à la mémoire*](#), Paris, Ramsay, 2008.

Analyse de séquence (en classe) : La Grande Guerre, une guerre de classes ? Jean Renoir, [*La grande illusion*](#), 1937. (côte BU Paris 8 : 791.43(44) REN).

Du 24/10 au 02/11 : vacances

05/11. Séance 6 : La Seconde Guerre mondiale et le cinéma

Lecture conseillée : Sylvie Lindeperg, [*Les écrans de l'ombre : la Seconde guerre mondiale dans le cinéma français, 1944-1969*](#), Paris, CNRS, 1997.

Analyse de séquence (en classe) : Le traumatisme de Hiroshima au cinéma. Shohei Imamura, [*Pluie noire*](#), 1989. (côte BU Paris 8 : 791.43(52) IMA).

12/11. Séance 7 : La Shoah à l'écran : l'histoire « infilmable » ?

Lecture obligatoire : Christian Delage, « *Nuit et Brouillard* : un tournant dans la mémoire de la Shoah », [*Politix*](#), 2003/16, p. 81-94.

Lecture conseillée : Sylvie Lindeperg, « *Nuit et Brouillard* », [*Un film dans l'histoire*](#), Paris, Odile Jacob, 2007.

19/11. Séance 8 : Devoir sur table. Analyse d'une séquence et questions de cours.

26/11. Séance 9 : La guerre du Vietnam, guerre visuelle

Lecture conseillée : Benjamin Stora, [*Imaginaires de guerre. Algérie, Vietnam, en France et aux États-Unis*](#), Paris, La Découverte, 1997.

Analyse de séquence (en classe) : Une vision hallucinatoire de la guerre du Vietnam : Francis Ford Coppola, [*Apocalypse Now*](#), 1979. (côte BU Paris 8 : 791.43(73) COP).

03/12. Séance 10 : La Guerre froide au cinéma

Lecture obligatoire : Lori Maguire, « *Star Wars* et la Guerre froide », in Lori Maguire et Cyril Buffet (dir.), *Cinéma et Guerre froide. L'imaginaire au pouvoir*, [*Cinémaction*](#), 2014, n°150.

10/12. Séance 11 : L'enfance et les enfants en guerre à l'écran

Lecture conseillée : Silke Segler-Meißner et Isabella von Treskow, *Génocide, enfance et adolescence dans la littérature, le dessin et le cinéma*, Francfort, Peter Lang, 2014.

Analyse de séquence (en classe) : L'enfance et l'innocence perdues : René Clément, *Jeux interdits*, 1952. (côte BU Paris 8 : 791.43(44) CLE).

17/12. Séance 12 : Le western, un cinéma de guerre ?

Lecture obligatoire : Yves Lacoste, « Westerns et géopolitique », in Jean Mottey (dir.), *Les paysages du cinéma*, Champ Vallon, 1999.

07/01. Séance 13 : Partiel de fin de semestre (3h) : Analyse structurée d'une séquence et questions sur un article.

Cours transdisciplinaire
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
L1 S1 - Jeudi 12h-15h
Jan Synowiecki

« Histoire et cinéma : les représentations cinématographiques de la guerre »
Bibliographie - Filmographie

Généralités sur le cinéma

1. Dictionnaires et outils de travail

Antoine de Baecque et Philippe Chevallier, [*Dictionnaire de la pensée du cinéma*](#), Paris, Presses Universitaires de France, 2012.

Bertrand Boulin,

Pour chaque séance

Séance 3 : L'antiquité et la guerre au prisme du cinéma

I. Ouvrages

Laurent Aknin, [Le péplum](#), Paris, Armand Colin, 2009.

Claude Aziza, [Guide de l'Antiquité imaginaire : roman, cinéma, bande dessinée](#), Paris, Les Belles Lettres, 2008.

Hervé Dumont, [L'Antiquité au cinéma : vérités, légendes et manipulations](#), Paris/Lausanne, Nouveau Monde/Cinémathèque suisse, 2009.

Frédéric Martin, [L'Antiquité au cinéma](#), Paris, Dreamland, 2002.

II. Filmographie

Guerres médiques

Jacques Tourneur, [La Bataille de Marathon](#), 1959.

Rudolph Maté, [La Bataille des Thermopyles](#), 1962.

Zack Snyder, [300](#), 2007

Zack Snyder, *300 : La naissance d'un Empire*, 2014. (En commande)

Guerre de Troie

Giorgio Ferroni, [La Guerre de Troie](#), 1961.

Robert Wise, [Hélène de Troie](#), 1956.

John Kent Harrison, [Hélène de Troie](#), 2003.

Wolfgang Petersen, [Troie](#), 2004.

Séance 4 : Mettre la guerre médiévale à l'écran

I. Bibliographie

François Amy de La Brétèque, [Le Moyen Âge au cinéma](#), Paris, Armand Colin, 2015.

François Amy de La Brétèque, [L'Imaginaire médiéval dans le cinéma occidental](#), Paris, Champion, 2004.

II. Filmographie

Douglas Fairbanks, [Robin des Bois](#), 1922

Raymond Bernard, [Le miracle des loups](#), 1924

Sergueï Eisenstein, *Alexandre Nevski*, 1938 (en commande)

Victor Fleming, [Jeanne d'Arc](#), 1938

Franklin Schaffner, *Le seigneur de la guerre*, 1965 (en commande)

Akira Kurosawa, [Ran](#), 1985

Kenneth Branagh, *Henry V*, 1991 (en commande)

Mel Gibson, *Braveheart*, 1995 (en commande)

Séance 5 : Les représentations cinématographiques de la Grande Guerre I. Ouvrages

Boris Barbiéri, [14-18 au cinéma : les 50 grands films de la grande guerre](#), Paris, Passy, 2008. (en commande)

Christophe Gauthier, David Lescot et Laurent Véray (dir.), [1914-2008, à l'écran et sur scène](#), Paris/Toulouse, Complexe/Cinémathèque de Toulouse, 2008.

Michel Jacquet, [*La Grande guerre sur grand écran : une approche cinématographique de la guerre de 1914-1918*](#), Parçay-sur-Vienne, Anovi, 2006.

Josépha Laroche, [*La Grande guerre au cinéma : un pacifisme sans illusions*](#), Paris, L'Harmattan, 2014.

Laurent Véray, [*La Grande Guerre au cinéma : de la gloire à la mémoire*](#), Paris, Ramsay, 2008.

II. Filmographie

Abel Gance, [*J'accuse*](#), 1919.

Frank Borzage, [*L'Heure suprême*](#), 1927.

Alexandre Dovjénko, [*Arsenal*](#), 1928.

Frank Borzage, [*Lucky Star*](#), 1929.

Frank Borzage, [*L'Adieu aux armes*](#), 1932.

Jean Renoir, [*La Grande Illusion*](#), 1937.

Stanley Kubrick, [*Les Sentiers de la gloire*](#), 1957.

François Truffaut, [*Jules et Jim*](#), 1962.

David Lean, [*Lawrence d'Arabie*](#), 1962

Dalton Trumbo, [*Johnny s'en va-t-en guerre*](#), 1971.

Jean-Pierre Jeunet, [*Un long dimanche de fiançailles*](#), 2004.

Séance 6 : La Seconde Guerre mondiale et le cinéma

I. Bibliographie

Robert Belot (dir.), [*Résistances européennes : une mémoire cinématographique*](#), actes du colloque, Belfort, 2005.

Jean-Pierre Bertin-Maghit, [*Le cinéma sous l'Occupation : le monde du cinéma français de 1940 à 1946*](#), Paris, O. Orban, 1989.

Sylvie Lindeperg, [*Les écrans de l'ombre : la Seconde guerre mondiale dans le cinéma français, 1944-1969*](#), Paris, CNRS, 1997.

Philippe Ortoli, [*Le musée imaginaire de Quentin Tarantino*](#), Paris, Cerf, 2012.

Sébastien Roffat, [*Animation et propagande : les dessins animés pendant la Seconde Guerre mondiale*](#), Paris/Budapest/Turin, L'Harmattan, 2005.

Enrique Seknadje-Askénazi, [*Robert Rossellini et la Seconde Guerre mondiale*](#), Paris/Montréal, L'Harmattan, 2000.

II. Filmographie

Frank Capra, *Why we fight* (in [*L'Amérique en guerre*](#)), 1942-1945. (en commande)

John Ford, *La Bataille de Midway*, 1942. (en commande)

Alfred Hitchcock, [*Lifeboat*](#), 1942.

Ernest Lubitsch, [*To be or not to be*](#), 1942.

René Clément, [*La Bataille du rail*](#), 1945.

Robert Rossellini, [*Rome, ville ouverte*](#), 1945.

René Clément, [*Paris brûle-t-il ?*](#), 1966.

Gérard Oury, [*La grande Vadrouille*](#), 1966. (en commande)

Jean-Pierre Melville, [*L'armée des ombres*](#), 1969.

Marcel Ophüls, [*Le chagrin et la pitié*](#), 1971.

Robert Enrico, [*Le Vieux fusil*](#), 1975. (en commande)

Jean-Marie Poiré, [*Papy fait de la résistance*](#), 1983. (en commande)

Quentin Tarantino, [*Inglourious Bastards*](#), 2009.

Séance 7 : La Shoah à l'écran : l'histoire « infilmable » ?

I. Bibliographie

Anne-Marie Houdebine-Gravaud, *L'écriture de Shoah : une lecture analytique du film et du livre de Claude Lanzmann*, Limoges, Lambert-Lucas.

Jean-Michel Frodon (dir.), *Le cinéma et la Shoah : un art à l'épreuve de la tragédie du 20e siècle*, Paris, Cahiers du cinéma, 2007.

Antoine Germa et George Bensoussan (dir.), *Les écrans de la shoah : La Shoah au regard du cinéma*, Paris, Mémorial de la Shoah, 2011.

Alain Kleinberger et Philippe Mesnard, *La Shoah : théâtre et cinéma aux limites de la représentation*, Paris, Kimé, 2013.

Sylvie Lindeperg, « *Nuit et Brouillard* », *Un film dans l'histoire*, Paris, Odile Jacob, 2007.

Vincent Lowy, *L'histoire infilmable : les camps d'extermination nazis à l'écran*, Paris/Montréal/Budapest, L'Harmattan, 2001.

II. Filmographie

Alain Resnais, *Nuit et Brouillard*, 1955.

Claude Lanzmann, *Shoah*, 1985.

Séance 9 : La guerre du Vietnam, guerre visuelle

I. Bibliographie

Eleanor Coppola, *Apocalypse now : journal*, Paris, Sonatine, 2011.

Michel Jacquet, *Nuit américaine sur le Viêt-nam : le cinéma U.S. et la « sale » guerre*, Parçay-sur-Vienne, Anovi, 2009.

Benjamin Stora, *Imaginaires de guerre. Algérie, Vietnam, en France et aux États-Unis*, Paris, La Découverte, 1997.

Laurent Tessier, *Le Vietnam, un cinéma de l'Apocalypse*, Paris, Cerf, 2009.

Jean-Baptiste Thoret, *Michael Cimino, les voix perdues de l'Amérique*, Paris, Flammarion, 2013.

II. Filmographie :

Michael Cimino, *The Deer Hunter* (Voyage au bout de l'enfer), 1978.

Francis Ford Coppola, *Apocalypse Now*, 1979.

Oliver Stone, *Platoon*, 1986.

Stanley Kubrick, *Full Metal Jacket*, 1987.

Séance 10 : La Guerre froide au cinéma

I. Bibliographie

Alain Boillat (dir.), Dossier « Le Monde de Star Wars », *Décadrages : cinéma, à travers champs*, n° 8-9, automne 2006.

Laurent Jullier, *Star Wars. Anatomie d'une saga*, Paris, Armand Colin Cinéma, 2005.

Lori Maguire et Cyril Buffet (dir.), *Cinéma et Guerre froide. L'imaginaire au pouvoir*, Condé-sur-Noireau, Charles Corlet, 2014.

Nancy Reagan et Janice Liedl, *Star Wars and History*, Hoboken, Wiley, 2012.

David Seed, *American Science Fiction and the Cold War: Literature and Film*, Keele University Press, 1999.

II. Filmographie

George Lucas, [Star Wars](#), épisodes 1 à 6.

Séance 11 : L'enfance et les enfants en guerre à l'écran

I. Bibliographie

Stéphane Audoin-Rouzeau, [La guerre des enfants 1914-1918. Essai d'histoire culturelle](#), Paris, Armand Colin, 1993, rééd. 2004.

Christian Paigneau, [L'odyssée de l'enfance au cinéma : enfance et narration au cinéma](#), Paris, Bazar & Co, 2010.

Silke Segler-Meßner et Isabella von Treskow, [Génocide, enfance et adolescence dans la littérature, le dessin et le cinéma](#), Francfort, Peter Lang, 2014.

[Vingtième Siècle. Revue d'histoire](#), Spécial : Enfance en guerre, Presses de Sciences Po, n° 89, 2006/1.

II. Filmographie

René Clément, [Jeux interdits](#), 1952.

Andreï Tarkovski, [L'enfance d'Ivan](#), 1962.

Elem Klimov, [Requiem pour un massacre](#), 1985.

Séance 12