

Thomas Pillard

Maître de conférences, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

Email : thomas.pillard@sorbonne-nouvelle.fr

Site personnel : <http://thomaspillard.fr>

Page Facebook : <https://www.facebook.com/courstpillard/>

Séminaire de Master 1

La presse de cinéma : de nouvelles sources pour une nouvelle histoire

MIDI-MINUIT FANTASTIQUE

n° 1 MAI - JUIN 1962 **TERENCE FISHER**
Prix : 6 NF.

Longtemps négligée par les chercheur-e-s, la presse spécialisée fait l'objet depuis quelques années de travaux de plus en plus nombreux et variés, visant à saisir son rôle au sein de l'industrie et dans l'évolution du cinéma, la portée idéologique de ses discours ou encore sa fonction auprès des publics comme de la profession. À partir du cas de la France, ce séminaire confrontera les étudiant-e-s aux questions historiques et méthodologiques suscitées par ces archives très diverses, en s'intéressant en particulier à leur place et à leur apport dans le cadre d'une histoire élargie des cinéphilies, ouvrant ce concept à une pluralité de périodiques (revues, magazines, fanzines) comme aux pratiques ordinaires, populaires ou alternatives qu'ils peuvent fédérer. Plusieurs séances auront lieu à la Bibliothèque de la Cinémathèque Française.

Le séminaire se valide par un travail individuel, de deux façons possibles :

- Dossier + présentation orale de 30-40 min sur le même sujet en fin de semestre.
- Dossier + partiel.

Dans tous les cas :

- Une présence régulière et une participation active sont requises, de même qu'une implication dans les exercices et lectures proposés en classe ou à la maison : il pourra être demandé pour préparer certaines séances de lire au préalable un document, un texte de presse ou un article de recherche en lien avec des questions éventuelles. Le respect de ce « contrat » sera pris en compte de manière dans l'évaluation.
- Le dossier compte pour 70% de votre moyenne finale. La présentation orale sur le même sujet ou le partiel comptent pour 30%.
- Le choix du sujet du dossier (qu'il soit lié ou non à une présentation orale) devra être arrêté au plus tard à la 6e et dernière séance avant la semaine de vacances (23/10). Le choix du mode d'évaluation (effectuer une présentation orale ou composer au partiel) devra également être arrêté à cette date.
- Le dossier final est à remettre au plus tard par email ET au format papier pour la dernière séance (11/12) ou en vous présentant au secrétariat du master jusqu'au 08/01 à 15h si vous passez en exposé.
- Le travail de recherche faisant l'objet d'un dossier – éventuellement accompagné d'une présentation orale – porte sur des études de cas spécifiques et précisément circonscrites, pouvant éventuellement sortir du contexte français et croiser vos recherches de mémoire, à condition toutefois qu'elles s'inscrivent rigoureusement dans le cadre intellectuel et théorique du séminaire. Attention: aucun travail ne sera accepté sans un accord préalable concernant la définition précise du sujet et son orientation.
- Le dossier devra impérativement articuler un « état de l'art » relatif au sujet choisi, prenant en compte de façon affirmée au minimum deux travaux universitaires (idéalement davantage), et une réflexion personnelle et originale issue de la consultation et de l'étude de sources relatives à la presse de cinéma (revues de presse, collections de périodiques, fonds d'archives, sources numérisées, etc.), en lien avec l'étude d'un titre de presse, d'une série d'articles, d'un-e journaliste, d'un film, d'une star, d'un-e cinéaste, d'une entreprise et/ou d'une question d'histoire du cinéma. Des instructions et des conseils pourront être donnés au cas par cas pour délimiter les corpus de presse à étudier et sélectionner les numéros ou articles à dépouiller, de même que pour consulter des archives en ligne ou dans des lieux de ressources tels que la BnF ou la Bibliothèque de la Cinémathèque française.
- Il devra se conformer aux exigences du Master en termes de respect des normes universitaires (notes de bas de page, citations, bibliographie, etc.).

Pour le premier cas (dossier + présentation orale) : les 2 avant-dernières séances du séminaire (27/11 et 04/12) peuvent accueillir des présentations orales de 30-40 minutes, sur un sujet précis défini en concertation avec moi à partir de la liste distribuée à la première séance ou de vos suggestions. Attention : les places étant limitées (4 possibilités seulement) et attribuées dans l'ordre des demandes, n'attendez pas si vous souhaitez effectuer une présentation ! Le dossier finalisé devra tenir compte des remarques et des observations adressées à l'issue de votre présentation orale.

Pour le second cas (dossier + partiel) : un examen final sera organisé lors de la dernière séance (11/12), sous forme de questions de cours et d'étude de documents.

Sujets de recherche (exemples : n'hésitez pas à faire d'autres propositions)

1- La réception critique d'un film ou plusieurs films pertinents pour l'histoire du cinéma, au prisme de la revue de presse numérisée (souvent lacunaire) de la Cinémathèque française ainsi que d'archives complémentaires, un des objectifs étant alors de rechercher des traces de réception n'ayant fait l'objet d'aucune indexation par la Cinémathèque, afin de croiser les sources et d'apporter de nouvelles connaissances sur les films étudiés, leurs enjeux, les discours tenus sur eux par la critique, etc.

Voici quelques exemples de films ayant suscité de riches débats :

Le jour se lève (Marcel Carné, 1939), *La Règle du jeu* (Jean Renoir, 1939), *Le Corbeau* (Henri-Georges Clouzot, 1943), *Le Diable au corps* (Claude Autant-Lara, 1947), *Casque d'or* (Jacques Becker, 1952), *Lola Montès* (Max Ophüls, 1955), *Et Dieu... créa la femme* (Roger Vadim, 1956), *Les Sentiers de la gloire* (Stanley Kubrick, 1957), *Les Tontons flingueurs* (Georges Lautner, 1963), *Pierrot le fou* (Jean-Luc Godard, 1965), *La Religieuse* (Jacques Rivette, 1966), *La Bataille d'Alger* (Gillo Pontecorvo, 1966), *Belle de jour* (Luis Buñuel, 1967), *La Nuit des morts-vivants* (Georges Romero, 1968), *La Fiancée du pirate* (Nelly Kaplan, 1969), *Orange mécanique* (Stanley Kubrick, 1971), *Le Dernier Tango à Paris* (Bernardo Bertolucci, 1972), *La Grande bouffe* (Marco Ferreri, 1973), *Lacombe Lucien* (Louis Malle, 1974), *Portier de nuit* (Liliana Cavani, 1974), *Salò ou les 120 jours de Sodome* (Pier Paolo Pasolini, 1976), *Calmos* (Bertrand Blier, 1976), *La Dernière tentation du Christ* (Martin Scorsese, 1988), *L. 627* (Bertrand Tavernier, 1992), *La Liste de Schindler* (Steven Spielberg, 1993), *La Vie est belle* (Roberto Benigni, 1997), *Romance* (Catherine Breillat, 1999), *Trouble Every Day* (Claire Denis, 2001), *Le Pacte des loups* (Christophe Gans, 2001), *Le Fils de Saul* (László Nemes, 2015), *Grave* (Julia Ducournau, 2016)...

Mais le champ des possibles est infini ! Si vous pensez à un ou plusieurs films, n'hésitez pas à consulter les revues de presse de la Cinémathèque et de la BnF afin de vous faire une première idée et de réfléchir à la pertinence d'un sujet.

2- L'opposite « fan » vs. « cinéphile » dans la presse « savante » des années 1920
[Périodiques *Ciné pour tous* et *Le Journal du ciné-club*, CF, archives numérisées]

3- La tension art/industrie dans la presse corporative des années 1920
[Périodique *La Cinématographie française*, CF, microfilms]

4- La création en 1943-1944 d'une revue politico-cinéphilique : *L'Écran français*
[Revue *L'Écran français*, CF, accès réservé, ECR tb, ou collection numérisée]

5- La réception des stars françaises ou américaines dans l'après-guerre (choisir une étude de cas : par ex Fernandel, Brigitte Bardot, Gene Kelly, Marilyn Monroe, etc.)
[Périodique *Cinémonde*, BnF, MICR D- 556]
[Périodique *Le Film complet*, CF, accès réservé, ou BnF, R151776]

6- Le courrier des lecteurs/trices des magazines d'après-guerre
[Périodique *Le Film complet*, CF, accès réservé, ou BnF, R151776]

7- La presse vidéo ou le cinéma chez soi à l'heure du magnétoscope
[Périodique *Télé-K7*, BnF, 4-JO-42496]

8- La presse amateur ou professionnelle spécialisée dans les « mauvais genres »
[Fanzine/Magazine *Midi-Minuit Fantastique*, BnF, 8-Z-37628 et 4-Z-6331]
[Fanzines/Magazines *Mad Movies*, BnF, 4-JO-30797 ou *L'Écran fantastique*, BnF, 4-JO-23304]

9- La réception du cinéma de genre en France dans différents types de presse [Corpus de presse à délimiter en fonction du sujet]

10- La presse dédiée aux séries ou aux jeux vidéo [Corpus de presse à délimiter en fonction du sujet]

11- Presse féminine et cinéphilies [Corpus de presse à délimiter en fonction du sujet]

12- Presse numérique, brouillages des frontières entre discours amateurs/professionnels et nouveaux terrains critiques à l'ère « 2.0 » [Corpus numérique à délimiter en fonction du sujet]

Lieux de ressources

- **La Cinémathèque Universitaire** est également un lieu de ressources où diverses archives et collections de presse (*Cinémonde*, *L'Écran français*, *Mon Film*, *Télérama vidéo*...) peuvent être consultées de manière ponctuelle, à certaines conditions et sur rendez-vous, auprès de Laure Gaudenzi (laure.gaudenzi@sorbonne-nouvelle.fr)

- La Bibliothèque centrale de Paris 3

Centre Censier, 1er étage

Consultation sur place et emprunt

Renseignements et catalogue: <http://www.scd.univ-paris3.fr>

- La Bibliothèque de la Cinémathèque Française :

Consultation sur place (sur RV pour l'Iconothèque et l'espace recherche)

Catalogue : <http://www.cinerecources.net>

Renseignements : <http://www.cinematheque.fr/bibliotheque.html>

Iconothèque (sur RV) : icono@cinematheque.fr ou 01 71 19 32 64

Espace recherche (sur RV) : archives@cinematheque.fr ou 01 71 19 32 67

- La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Consultation sur place (sur RV pour la Bibliothèque de recherche)

Renseignements et catalogue : <http://www.bnf.fr> ; <http://catalogue.bnf.fr>

- **La base de données de l'ANR Cinépop50** (<https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/cinpop/recherche.php>) permet d'effectuer des recherches sur les sujets, les films et les noms propres traités dans les deux magazines de cinéma les plus populaires des années 1945-1958, *Cinémonde* et *Le Film complet*.

Bibliographie

Ouvrages généraux ou traitant de différents types de presse

CHAMPOMIER Emmanuelle, *La Perception du cinéma des années 1920 à travers la presse spécialisée française. Étude des revues Le Cinéopse, Mon Ciné et Cinéa-Ciné pour tous*, mémoire de master 2, Université Paris X Nanterre, 2010

CHAMPOMIER Emmanuelle, *Contribution à l'histoire de la presse cinématographique française. Étude comparée de la genèse et de l'évolution de douze revues de cinéma entre 1908 et 1940*, thèse de doctorat, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 2018

JEANNE René & FORD Charles, *Le Cinéma et la presse, 1895-1960*, Paris, Armand Colin, 1961

Kinétraces Éditions, n°1, « La presse : une source essentielle pour la recherche cinématographique », 2015, accessible en ligne : <http://cms.kinettraces.fr/index.php/fr/editions>

Cinéphilie et presse « savantes » ; critique de cinéma

ALEXANDRE Olivier, *La Sainte famille des Cahiers du cinéma*, Paris, Vrin, 2018

de BAECQUE Antoine, *La Cinéphilie. Invention d'un regard, histoire d'une culture (1944-1968)* [2003], Paris, Fayard/Pluriel, 2013

BARROT Olivier, *L'Écran français. Histoire d'un journal et d'une époque*, Paris, Les Éditeurs français réunis, 1979

CIMENT Michel & ZIMMER Jacques (dir.), *La Critique de cinéma en France. Histoire, anthologie, dictionnaire*, Paris, Ramsay, 1997

FRODON Jean-Michel, *La Critique de cinéma*, Cahiers du cinéma/CNDP, 2008

GAUTHIER Christophe, *La Passion du cinéma. Cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929*, Paris, AFRHC/École des Chartes, 1999

JULLIER Laurent (dir.), *Les Films à voir cette semaine. Stratégies de la critique de cinéma*, Paris, L'Harmattan, 2015

SIVIERE Édouard, *L'Esprit Positif. Histoire d'une revue de cinéma, 1952-2016*, Paris, Eurédit, 2017

Cinéphilie et presse « populaires »

BLANDIN Claire, *Manuel d'analyse de la presse magazine*, Paris, Armand Colin, 2018 [voir notamment l'article de Delphine Chedaleux, « La presse de cinéma : au coeur des cinéphilies ordinaires »]

CHARPENTIER Émilie, *Spectateurs, vous avez la parole ! Le courrier des lecteurs dans Cinémagazine et Mon Ciné*, mémoire de Maîtrise, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2003

CHEDALEUX Delphine, *Jeunes premiers et jeunes premières sur les écrans de l'Occupation (France, 1940-1944)*, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2016

JUAN Myriam, *Aurons-nous un jour des stars ? Une histoire culturelle du vedettariat cinématographique en France (1919-1940)*, thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014

LE GRAS Gwénaëlle & SELLIER Geneviève (dir.), *Cinémas et cinéphilies populaires dans la France d'après-guerre, 1945-1958*, Paris, Nouveau Monde, 2015

PILLARD Thomas, *Le Film noir français face aux bouleversements de la France d'après-guerre, 1946-1960*, Nantes, Joseph K, 2014

Presse corporative et professionnelle

CRETON Laurent, KITSOPANIDOU Kira & PILLARD Thomas (dir.), *Théorème*, n°22, « Le Film français (1946-1958) : rôles, fonctions et identités d'une revue corporative », Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2015

KITSOPANIDOU Kira, *L'Économie du cinéma vue par Le Film français. Réflexions, discours, représentations (1944-1954)*, HDR, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 2016

Presse et fanzines dédiés aux films de genre

CAEN Michel & STANZICK Nicolas (dir.), *Midi-Minuit Fantastique. Intégrale augmentée*, Pertuis, Rouge profond, 3 volumes parus depuis 2014 (le plus récent en 2018) sur 4 prévus au total

GIMELLO-MESPLOMB Frédéric, *L'Invention d'un genre. Le cinéma fantastique français ou les constructions sociales d'un objet de la cinéphilie ordinaire*, Paris, L'Harmattan, 2012

PUTTERS Jean-Pierre, *Mad Movies, la légende. Mad... ma vie !*, Pertuis, Rouge profond, 2012

Le Cinéma de Starfix. Souvenirs du futur, Paris, Éditions Hors Collection, 2016