

LES INCONTOURNABLES™

La liste des +500 films à voir absolument.

Note de l'auteur

Salut, c'est Elliot.

Fondateur de L'INDUSTRIE™ et... passionné de cinéma !

Ces 15 dernières années, j'ai visionné, analysé et étudié en profondeur plus de 500 films incontournables de l'histoire du cinéma.

Ce document est le fruit de ce travail : une sélection personnelle, exigeante et éclectique, rassemblant les œuvres majeures du 7e art.

Bien sûr, certains cinéastes comptent tant de chefs-d'œuvre qu'il aurait fallu leur consacrer un livre entier. J'ai donc privilégié la variété pour vous offrir un panorama aussi riche que possible. Et si un·e cinéaste vous interpelle, je vous invite à partir à la découverte de toute sa filmographie.

Vous remarquerez aussi quelques “” dans la liste : ce sont, selon moi, les films à voir en priorité si vous ne savez pas par où commencer. Et pour que ce soit plus qu'une simple liste, j'ai ajouté des sections spéciales où je résume en une phrase ce qui les rend incontournables.

Résultat : un document qui ne se contente pas de répondre à “*Que regarder ce soir ?*”, mais qui vous propose d'apprendre le cinéma... À travers le cinéma.

Alors bonne lecture et surtout... préparez les popcorns !

Module #1 · Le Cinéma Muet (1910 - 1930)	4
À voir en priorité	8
Module #2 · Le Cinéma Classique (1930 - 1960)	11
À voir en priorité	18
Module #3 · Les Nouveaux Cinémas (1950 - 1970)	22
À voir en priorité	29
Module #4 · Le Cinéma Contemporain (1980 - aujourd'hui)	32
À voir en priorité	39
Module #Bonus · LA BIBLIOTHÈQUE™	43
À lire en priorité	46

Module #1 • Le Cinéma Muet

(1910 - 1930)

Une plongée dans les origines du langage cinématographique, à une époque où l'image devait tout raconter par elle-même.

Je sais, au début, regarder des films muets peut sembler difficile.

Mais croyez-moi, on s'y habitue vite.

Et surtout : c'est la meilleure manière d'apprendre à créer des images puissantes, expressives et hypnotiques.

Ce module met en lumière les pionniers du 7e art et les chefs-d'œuvre qui ont posé les bases du langage cinématographique.

“Nosferatu, eine Symphonie des Grauens”, de Friedrich W. Murnau (1922)

Devushka s Korobkoy	Boris Barnet	1927
Dom na Trubnoy	Boris Barnet	1928
Seventh Heaven ★	Frank Borzage	1927
The Street Angel	Frank Borzage	1928
Lucky Star	Frank Borzage	1929
Flesh and the Devil	Clarence Brown	1926
Un Chien Andalou ★	Luis Buñuel	1928

Entr'acte	René Clair	1924
La Coquille et le Clergyman	Germaine Dulac	1928
Police, Easy Street, The Rink, The Emigrant, ...	Charles Chaplin	1910s
A Woman of Paris	Charles Chaplin	1923
The Gold Rush	Charles Chaplin	1925
Häxan	Benjamin Christensen	1922
Arsenal	Alexander Dovjenko	1929
Zemlya	Alexander Dovjenko	1930
Du sSkal Aere Din Hustru	Carl Theodor Dreyer	1925
Glomdalsbruden	Carl Theodor Dreyer	1926
La Passion de Jeanne d'Arc ★	Carl Theodor Dreyer	1928
Variété	E. A. Dupont	1925
La cuirassé Potemkine ★	Serguei M. Einsestein	1925
Oktyabr ★	Serguei M. Einsestein	1927
La Chute de la Maison Usher	Jean Epstein	1928
Lonesome	Paul Fejos	1928
Nanook of the North ★	Robert J. Flaherty	1922
Four Sons	John Ford	1928
Napoléon ★	Abel Gance	1927
The Birth of a Nation	David W. Griffith	1915
Intolerance ★	David W. Griffith	1916
Broken Blossoms	David W. Griffith	1919
Isn't Life Wonderful?	David W. Griffith	1924

The Ring	Alfred Hitchcock	1926
Regen	Joris Ivens	1929
Sherlock Jr.	Buster Keaton	1924
Seven Chances	Buster Keaton	1925
The General ★	Buster Keaton & Clyde Bruckman	1926
Menilmontant	Dimitri Kirsanoff	1926
Po Zakonu	Lev Kuleshov	1926
Dis Nibelungen	Fritz Lang	1924
Metropolis ★	Fritz Lang	1926
Spione	Fritz Lang	1928
The Marriage Circle	Ernst Lubitsch	1924
The Studen Prince in Old Heidelberg	Ernst Lubitsch	1927
Heimkehr	Joe May	1928
Schaste	Alexander Medvedkine	1934
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens ★	Friedrich W. Murnau	1922
Der Letzte Mann	Friedrich W. Murnau	1924
Fausto	Friedrich W. Murnau	1926
Sunrise ★	Friedrich W. Murnau	1927
Tabu	Friedrich W. Murnau	1931
Yogoto No Yume	Mikio Naruse	1933
Tokyo No Gassho	Yasujiro Ozu	1931
Umarete Wa Mita Keredo ★	Yasujiro Ozu	1932
Tokyo No Yado	Yasujiro Ozu	1935

Mat	Vsevolod Pudovkin	1926
Konets Sankt-Peterburga	Vsevolod Pudovkin	1927
Potomok Chingis-Khana	Vsevolod Pudovkin	1928
Berlin : Die Sinfonie der Grosstadt ★	Walter Rittmann	1927
Programme Slapstick	Mack Sennet, Leo MaCarey, James Parrott, ...	1910s, 1920s
Minato No Niton Musume	Hiroshi Shimizu	1933
Berg-Ejvind Och Hans Hustru	Viktor Sjostrom	1917
The Wind	Viktor Sjostrom	1928
Johan	Mauritz Stiller	1921
Underworld	Josef Von Stenberg	1927
The Docks of New York	Josef Von Stenberg	1928
Foolish Wives	Erich Von Stroheim	1922
Greed	Erich Von Stroheim	1923
The Merry Widow	Erich Von Stroheim	1925
The Wedding March	Erich Von Stroheim	1926
Queen Kelly	Erich Von Stroheim	1929
Sheshtaya Chast Mira	Dziga Vertov	1926
Chelovek s Kino-Apparatom	Dziga Vertov	1929
The Big Parade ★	King Vidor	1925
The Crowd ★	King Vidor	1928
The Thief of Bagdad	Raoul Walsh	1924
Das Cabinet des Dr. Caligari ★	Robert Wiene	1919

À voir en priorité

★ **Seventh Heaven (1927, Frank Borzage)**

Un mélodrame sublime où la mise en scène élève l'amour au rang de transcendance.

★ **Un Chien Andalou (1928, Luis Buñuel)**

Le manifeste surréaliste par excellence : choc visuel et liberté totale.

★ **La Passion de Jeanne d'Arc (1928, Carl Theodor Dreyer)**

Un sommet d'intensité dramatique, porté par le visage inoubliable de Falconetti.

★ **La Cuirassé Potemkine (1925, Sergei M. Eisenstein)**

La révolution racontée par le montage le plus célèbre de l'histoire du cinéma.

★ **Oktyabr (1927, Sergei M. Eisenstein)**

L'avant-garde soviétique à son sommet, entre propagande et expérimentation formelle.

★ **Nanook of the North (1922, Robert J. Flaherty)**

Le film qui a inventé le documentaire moderne, entre réel et mise en scène.

★ **Napoléon (1927, Abel Gance)**

Une fresque monumentale : innovation technique et souffle épique inégalé.

À voir en priorité (suite)

★ **Intolerance (1916, D.W. Griffith)**

Un projet pharaonique qui entrelace quatre époques pour dénoncer la haine humaine.

★ **The General (1926, Buster Keaton & Clyde Bruckman)**

Un sommet de la comédie burlesque et du cinéma d'action, virtuose et hilarant.

★ **Metropolis (1926, Fritz Lang)**

Un monument de science-fiction visionnaire, dont l'imagerie influence encore aujourd'hui.

★ **Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922, Friedrich W. Murnau)**

Le premier grand film de vampire, chef-d'œuvre de l'expressionnisme et du fantastique.

★ **Sunrise (1927, Friedrich W. Murnau)**

La rencontre parfaite entre poésie visuelle et émotion universelle.

★ **Umarete wa Mita Keredo (1932, Yasujiro Ozu)**

Une tendre chronique familiale qui annonce déjà la profondeur humaniste et cinématographique d'Ozu.

★ **Berlin, symphonie d'une grande ville (1927, Walter Ruttmann)**

Un documentaire expérimental qui capte le rythme d'une métropole moderne.

À voir en priorité (suite)

★ **The Big Parade (1925, King Vidor)**

Un film de guerre à la fois spectaculaire et intime, qui a marqué toute une génération.

★ **The Crowd (1928, King Vidor)**

Un portrait bouleversant de l'homme ordinaire, pris dans la foule et l'anonymat.

★ **Das Cabinet des Dr. Caligari (1919, Robert Wiene)**

Un film expressionniste par excellence, entre cauchemar visuel et folie psychologique.

Module #2 • Le Cinéma Classique

(1930 - 1960)

Le cinéma classique est en réalité profondément révolutionnaire. Ce module dévoile les meilleurs films pendant la montée des grands genres, la codification narrative et l'élégance formelle qui ont marqué des générations de cinéastes.

"M", de Fritz Lang (1931)

Veracruz	Robert Aldrich	1954
Cronaca di un Amore ★	Michelangelo Antonioni	1950
Il grido	Michelangelo Antonioni	1957
Billy Boy, King-Size Canary, ...	Tex Avery	40s-50s
Okraina ★	Boris Barnet	1933
Casque d'Or ★	Jacques Becker	1952
Montparnasse 19	Jacques Becker	1958
Sommaren Med Monika	Ingmar Bergman	1953
Smultronstället	Ingmar Bergman	1957
Bienvenido Mr. Marshall	Luis García Berlanga	1953
The tall T	Budd Boetticher	1957
Ride Lonesome	Budd Boetticher	1959
A Farewell to Arms	Frank Borzage	1932
Little Man, What Now?	Frank Borzage	1934

Three Comrades	Frank Borzage	1938
Journal d'un Curé de Campagne	Robert Bresson	1951
Un Condamné à Mort s'est Échappé	Robert Bresson	1956
Pickpocket ★	Robert Bresson	1956
Freaks ★	Tod Browning	1932
L'âge d'Or	Luis Buñuel	1930
Subida al Cielo	Luis Buñuel	1952
El	Luis Buñuel	1953
Mr. Deed goes to Town	Frank Capra	1936
You Can't Take It With You	Frank Capra	1938
It's a Wonderful Life	Frank Capra	1946
City Lights	Charles Chaplin	1928
Modern Times ★	Charles Chaplin	1938
The Great Dictator ★	Charles Chaplin	1940
Quatorze Juillet	René Clair	1933
Orphée	Jean Cocteau	1950
Dead Reckoning	John Cromwell	1946
The Philadelphia Story	George Cukor	1940
Night and the City	Jules Dassin	1950
Jubal	Delmer Daves	1956
Umberto D	Vittorio De Sica	1953
Crimewave	André De Toth	1954
Snow White and the Seven Dwarfs	Walt Disney	1937
Singin' in the Rain ★	Stanley Donen et Gene Kelly	1952

Vampyr - Der traum des Allan Grey ★	Carl Theodor Dreyer	1932
Vredens Dag	Carl Theodor Dreyer	1943
Ordet	Carl Theodor Dreyer	1955
Slightly Scarlet	Allan Dwan	1956
Alexandr Newsky	Serguei M. Eischenstein	1938
Ivan Groznyy	Serguei M. Eischenstein	1944
La Strada ★	Federico Fellini	1954
La Dolce Vita ★	Federico Fellini	1960
Dracula	Terence Fisher	1958
Man of Aran	Robert Flaherty	1934
Louisiana Story	Robert Flaherty	1948
How Green was my Valley	John Ford	1941
My Darling Clementine	John Ford	1946
The Quiet Man ★	John Ford	1952
Pickup on South Street	Sam Fuller	1953
Forty Guns	Sam Fuller	1957
Le Roman d'un Tricheur	Sacha Guitry	1936
Call Northside 777	Henry Hathaway	1948
Scarface ★	Howard Hawks	1932
Only Angels Have Wings	Howard Hawks	1939
Notorius	Alfred Hitchcock	1946
Vertigo ★	Alfred Hitchcock	1958
North by Northwest	Alfred Hitchcock	1959
The Maltese Falcon	John Huston	1941

The Treasure of the Sierra Madre	John Huston	1948
99 River Street	Phil Karlson	1953
The Killing	Stanley Kubrick	1956
Nora Inu ★	Akira Kurosawa	1949
My Man's Godfrey	Gregory La Cava	1936
M ★	Fritz Lang	1931
You Only Live Once	Fritz Lang	1937
Der Tiger Von Eschnapur/Das Indische Grabmal	Fritz Lang	1959
Midnight	Mitchell Leisen	1939
Gun Crazy - Deadly is the Female	Joseph H. Lewis	1950
Vida en Sombras	Lorenzo Llobet-Gracia	1948
The Man I Killed	Ernst Lubitsch	1932
Trouble in Paradise ★	Ernst Lubitsch	1932
The Shop Around the Corner	Ernst Lubitsch	1940
Sweet Smell of Success	Alexander Mackendrick	1957
City Streets	Rouben Mamoulian	1931
All About Eve	Joseph Leo Mankiewicz	1950
Bend of the River	Anthony Mann	1952
The Far Country	Anthony Mann	1954
Man of the West	Anthony Mann	1958
An Affair to Remember	Leo McCarey	1957
A Chairy Tale, Neighbours, ...	Norman McLaren	1957, 1952
The Bad and the Beautiful	Vincente Minnelli	1952

Chikamatsu Monogatari	Kenji Mizoguchi	1954
Ugetsu Monogatari ★	Kenji Mizoguchi	1953
Akasesen Chitai	Kenji Mizoguchi	1956
I Soliti Ignoti	Mario Monicelli	1958
Cielo Negro	Manuel Mur Oti	1951
Yama No Oto	Mikio Naruse	1954
Ukigumo	Mikio Naruse	1955
Letter From an Unknown Woman	Max Ophuls	1948
Le Plaisir	Max Ophuls	1952
Madame de...	Max Ophuls	1953
Banshun	Yasujiro Ozu	1949
Tokyo Monogatari ★	Yasujiro Ozu	1953
Tokyo Boshoku	Yasujiro Ozu	1957
Where the Sidewalks Ends	Otto Preminger	1950
Angel Face	Otto Preminger	1952
In a Lonely Place	Nicholas Ray	1950
Johnny Guitar ★	Nicholas Ray	1954
Party Girl	Nicholas Ray	1958
Pather Panchali	Satyajit Ray	1956
The Third Man ★	Carol Reed	1949
Partie de Campagne	Jean Renoir	1936
La Bête Humaine	Jean Renoir	1938
La Règle du Jeu	Jean Renoir	1939
Hiroshima mon Amour ★	Alain Resnais	1959

Roma, Citta Aperta ★	Roberto Rossellini	1945
Germania, Anno zero ★	Roberto Rossellini	1948
Viaggio in Italia	Roberto Rossellini	1954
The Killers	Robert Siodmak	1946
Hachi No Su No Komodotachi	Hiroshi Shimizu	1948
Written on the Wind	Douglas Sirk	1956
A Time to Love and a Time to Die	Douglas Sirk	1958
Imitation of Life	Douglas Sirk	1959
Que el Cielo la Juzgue	John M. Stahl	1945
Der Blau Angel	Josef Von Sternberg	1930
Dishonored	Josef Von Sternberg	1931
The Scarlet Empress	Josef Von Sternberg	1934
Sullivan's Travels	Preston Sturges	1941
The Palm Beach Story	Preston Sturges	1942
Les Vacances de M. Hulot	Jacques Tati	1953
Mon Oncle ★	Jacques Tati	1958
Cat People	Jacques Tourneur	1942
Out of the Past	Jacques Tourneur	1947
Les 400 Coups ★	François Truffaut	1959
Street Scene	King Vidor	1931
Duel in the Sun	King Vidor	1946
Ruby Gentry	King Vidor	1952
L'Atalante	Jean Vigo	1934
Senso	Luchino Visconti	1954

Popol I Diamant	Andrzej Wajda	1958
The Roaring Twenties	Raoul Walsh	1939
They Died With The Boots On	Raoul Walsh	1941
Gentleman Jim	Raoul Walsh	1942
Citizen Kane ★	Orson Welles	1941
The Magnificent Ambersons	Orson Welles	1942
Touch of Evil ★	Orson Welles	1958
The Public Enemy	William A. Wellman	1931
Yellow Sky	William A. Wellman	1948
Double Indemnity ★	Billy Wilder	1944
Some Like It Hot ★	Billy Wilder	1959

"Singin' in the Rain" de Stanley Donen et Gene Kelly (1952)

À voir en priorité

★ **Cronaca di un Amore (1950, Michelangelo Antonioni)**

Un jalon du néoréalisme italien, où Antonioni invente déjà son style : l'errance, le vide existentiel et la modernité des sentiments.

★ **Okraïna (1933, Boris Barnet)**

Un bijou méconnu : la tendresse et l'humour soviétique au service d'un réalisme poétique bouleversant.

★ **Casque d'or (1952, Jacques Becker)**

Un mélodrame lumineux et sensuel, incarné par l'inoubliable Simone Signoret, sommet du cinéma français des années 50.

★ **Pickpocket (1956, Robert Bresson)**

Un film radical, où chaque geste devient pure grâce cinématographique.

★ **Freaks (1932, Tod Browning)**

Film unique et radical : une fable cruelle et humaniste qui bouleverse encore aujourd'hui.

★ **Modern Times (1936, Charlie Chaplin)**

La comédie universelle sur l'aliénation moderne : Chaplin jongle entre poésie, rire et critique sociale.

★ **The Great Dictator (1940, Charlie Chaplin)**

Un geste politique et artistique d'une audace folle : rire de Hitler en pleine montée du nazisme.

À voir en priorité (suite)

⭐ **Singin' in the Rain (1952, Stanley Donen & Gene Kelly)**

La comédie musicale parfaite : une célébration joyeuse du cinéma et de sa propre histoire.

⭐ **Vampyr (1932, Carl Theodor Dreyer)**

Un rêve éveillé, étrange et hypnotique : l'un des films les plus oniriques et inquiétants jamais tournés.

⭐ **La Strada (1954, Federico Fellini)**

Le conte cruel et poétique qui a révélé Fellini : une parabole sur la solitude et la rédemption.

⭐ **La Dolce Vita (1960, Federico Fellini)**

Une fresque monumentale qui capture le vide existentiel et la décadence de la modernité.

⭐ **The Quiet Man (1952, John Ford)**

Une romance lumineuse et vibrante, ode à l'Irlande et au retour aux racines.

⭐ **Scarface (1932, Howard Hawks)**

Le prototype du film de gangster : violent, nerveux et d'une modernité incroyable.

⭐ **Vertigo (1958, Alfred Hitchcock)**

Un sommet du cinéma mondial : obsession, vertige et illusion, mis en images par un Hitchcock au sommet de son art.

À voir en priorité (suite)

★ **Nora Inu (1949, Akira Kurosawa)**

Un Kurosawa plus intimiste, entre film noir et drame moral : la quête d'un revolver devient parabole sur l'honneur.

★ **M (1931, Fritz Lang)**

Un film-charnière : la traque d'un tueur d'enfants devient une réflexion glaçante sur la justice et la foule.

★ **Trouble in Paradise (1932, Ernst Lubitsch)**

Le raffinement et l'esprit du "Lubitsch touch" à son sommet.

★ **Ugetsu Monogatari (1953, Kenji Mizoguchi)**

Un conte japonais sublime où le fantastique et le réel se mêlent dans une poésie intemporelle.

★ **Tokyo Monogatari (1953, Yasujirō Ozu)**

L'émotion pure, dépouillée, sur la famille et le temps qui passe.

★ **Johnny Guitar (1954, Nicholas Ray)**

Un western baroque et flamboyant, dominé par une héroïne inoubliable, Joan Crawford.

★ **The Third Man (1949, Carol Reed)**

Un thriller visuel et sonore unique, avec sa photographie expressionniste et sa musique inoubliable.

★ **Hiroshima mon Amour (1959, Alain Resnais)**

Un poème cinématographique sur la mémoire, l'amour et la cicatrice de la guerre.

À voir en priorité (suite)

★ **Roma, Città Aperta (1945, Roberto Rossellini)**

Un manifeste du néoréalisme : un cri de liberté en plein chaos de l'après-guerre.

★ **Germania, Anno Zero (1948, Roberto Rossellini)**

Un regard cru sur les ruines matérielles et morales de l'Allemagne d'après-guerre.

★ **Mon Oncle (1958, Jacques Tati)**

Humour visuel, satire sociale et poésie : Tati signe un regard tendre et malicieux sur la modernité.

★ **Les 400 Coups (1959, François Truffaut)**

Un film manifeste de la Nouvelle Vague : l'enfance filmée avec une liberté et une vérité inédites.

★ **Citizen Kane (1941, Orson Welles)**

Narration éclatée, virtuosité technique et portrait du pouvoir.

★ **Touch of Evil (1958, Orson Welles)**

Un polar baroque et suffocant, où la caméra de Welles transforme le moindre plan en spectacle.

★ **Double Indemnity (1944, Billy Wilder)**

Le film noir par excellence : cynisme, tension et séduction fatale.

★ **Some Like It Hot (1959, Billy Wilder)**

La comédie la plus drôle et effrontée de l'âge classique : rythme fou, dialogues ciselés et Marilyn mythique.

Module #3 • Les Nouveaux Cinémas

(1950 - 1970)

Une révolution esthétique et politique, portée par des voix nouvelles et des formes libres. Nouvelle Vague, Rive Gauche, Free Cinema... Ce module rassemble les mouvements qui ont brisé les codes, redéfini les règles et ouvert la voie au cinéma contemporain.

“Pierrot le Fou” de Jean-Luc Godard (1965)

Les Rendez-Vous d'Anna	Chantal Akerman	1978
Tiburones	Luis Alcoriza	1962
Manhattan 	Woody Allen	1979
L'Avventura	Michelangelo Antonioni	1960
L'Eclisse	Michelangelo Antonioni	1962
I Pugni in Tasca	Marco Bellocchio	1965
Tystnaden	Ingmar Bergman	1963
Persona 	Ingmar Bergman	1966
En Passion	Ingmar Bergman	1969
Plácido	Luis García Berlanga	1961
El Verdugo	Luis García Berlanga	1963
Prima della Rivoluzione	Bernardo Bertolucci	1964
Ultimo Tango a Parigi	Bernardo Bertolucci	1972
The Rlse and Fall of Legs Diamond	Budd Boettichdr	1960

Comanche Station	Budd Boetticher	1960
The Last Picture Show	Peter Bogdanovich	1971
Furtivos	José Luis Borau	1975
One-Eyed Jacks	Marlon Brando	1961
Mouchette	Robert Bresson	1967
Quatre Nuits d'un Rêveur	Robert Bresson	1971
Lancelot du Lac	Robert Bresson	1974
Looking for Mr. Goodbar	Richard Brooks	1977
Virdiana	Luis Buñuel	1961
El Angel Exterminador ★	Luis Buñuel	1962
Faces ★	John Cassavetes	1968
A Woman Under the Influence ★	John Cassavetes	1974
Juste avant la Nuit	Claude Chabrol	1971
Sedmíkrašky	Vera Chytilová	1966
The Cool World	Shirley Clarke	1963
The Innocents	Jack Clayton	1961
Le Testament d'Orphée	Jean Cocteau	1960
Report	Bruce Conner	1967
The Godfather I et II ★	Francis Ford Coppola	1972, 1974
Un Soir, un Train	André Delvaux	1968
Two for the Toad	Stanley Donen	1967
Rio Conchos	Gordon Douglas	1964
Gertrud	Carl Theodor Dreyer	1964

India Song	Marguerite Duras	1975
The Party	Blake Edwards	1968
El Espíritu de la Colmena	Víctor Erice	1973
La Maman et la Putain	Jean Eustache	1973
Mes Petites Amoureuses	Jean Eustache	1974
Katzelmacher	Rainer Werner Fassbinder	1969
Angst essen Seele auf	Rainer Werner Fassbinder	1974
Faustrecht der Freiheit	Rainer Werner Fassbinder	1975
La Dolce Vita	Federico Fellini	1960
8 1/2 ★	Federico Fellini	1963
Casanova	Federico Fellini	1976
El Mundo Sigue	Fernán Gómez	1965
Dracula : Prince of Darkness	Terence Fisher	1966
The Boston Strangler	Richard Fleischer	1968
Two Rode Together	John Ford	1961
The Man Who Shot Liberty Valance ★	John Ford	1962
Lásky Jedné Plavovlásky	Milos Forman	1965
Thérèse Desqueyroux	George Franju	1962
Underworld U.S.A	Samuel Fuller	1961
La Cicatrice Intérieure	Philippe Garrel	1972
Vivre sa Vie	Jean-Luc Godard	1962
Une Femme Mariée	Jean-Luc Godard	1964
Pierrot le Fou ★	Jean-Luc Godard	1965
Deux ou trois choses que je sais d'elle	Jean-Luc Godard	1967

Rekopis Znaleziony W Saragossie	Wojciech Has	1965
North to Alaska	Henry Hathaway	1960
Hatari!	Howard Hawks	1962
El Dorado	Howard Hawks	1966
Two-Lane Blacktop	Monte Hellman	1971
Aguirre, der Zorn Gottes	Werner Herzog	1972
Jeder für sich und Gott gegen alle	Werner Herzog	1974
Psycho ★	Alfred Hitchcock	1960
The Birds ★	Alfred Hitchcock	1963
Frenzy	Alfred Hitchcock	1972
Fat City	John Huston	1972
Szegénylegények	Miklós Jancsó	1966
America America	Elia Kazan	1963
Splendor in the Grass	Elia Kazan	1961
Abschied von Gestern	Alexander Kluge	1966
2001: A Space Odyssey ★	Stanley Kubrick	1968
Barry Lyndon ★	Stanley Kubrick	1975
Dersu Uzala	Akira Kurosawa	1975
Three on a Couch	Jerry Lewis	1966
The Servant	Joseph Losey	1963
Ljubavni Slucaj ili Tragedija Sluzbenice	Dusan Makavejev	1967
La Jetée	Chris Marker	1962
Salesman	Albert et David Mayles et Charlotte Zwerin	1969

Le Samouraï ★	Jean-Pierre Melville	1967
Two Weeks in Another Town	Vincente Minnelli	1962
Pasazerka	Andrzej Munk	1963
Onna Ga Kaidan Wo Agaru Toki	Mikio Naruse	1960
T-Wo-Men	Werner Nekes	1972
Noche de Vino Tinto	José Maria Nunes	1966
L'Albero degli Zoccoli	Ermanno Olmi	1978
Seishun Zankoku Monogatari	Nagisa Ôshima	1960
Sanma No Aji	Yasujiro Ozu	1962
Tini Zabutykh Predkiv	Sergei Parajanov	1964
Mamma Roma	Pier Paolo Pasolini	1962
Uccellacci e Uccellini	Pier Paolo Pasolini	1966
Ride the High Country	Sam Peckinpah	1962
Repulsion	Roman Polanski	1965
In Harm's Way	Otto Preminger	1965
Strangers When We Meet	Richard Quine	1960
We Can't Go Home Again	Nicholas Ray	1973
Saturday Night and Sunday Morning ★	Karel Reisz	1960
L'Année Dernière à Marienbad ★	Alain Resnais	1961
Muriel	Alain Resnais	1963
The Loneliness of the Long Distance Runner	Tony Richardson	1962
La Religieuse	Jacques Rivette	1966
Céline et Julie vont en Bateau	Jacques Rivette	1974

Terra em Transe	Glauber Rocha	1967
Le Signe du Lion	Eric Rohmer	1962
Ma nuit chez Maud	Eric Rohmer	1969
The Hustler	Robert Rossen	1961
Lilith	Robert Rossen	1964
De Nuremberg à Nuremberg	Frédéric Rossif	1989
Chronique d'un Été	Jean Rouch	1961
Adieu Philippine	Jacques Rozier	1962
La Caza	Carlos Saura	1966
Taxi Driver ★	Martin Scorsese	1976
Escape from Alcatraz	Don Siegel	1979
Walkower	Jerzy Skolimowski	1965
Chronik der Anna Magdalena Bach	Jean-Marie Straub	1968
Andreï Roublev	Andrei Tarkovsky	1966
Stalker	Andrei Tarkovsky	1979
The Disorderly Orderly	Frank Tashlin	1964
PlayTime	Jacques Tati	1967
Trafic ★	Jacques Tati	1971
Padre Padrone	Paolo et Vittorio Taviani	1977
Jules et Jim ★	François Truffaut	1962
Baisers Volés	François Truffaut	1968
Cléo de 5 à 7 ★	Agnès Varda	1962
Le Bonheur	Agnès Varda	1965
Il Gattopardo ★	Luchino Visconti	1963

A Distant Trompet	Raoul Walsh	1964
Punishment Park ★	Peter Watkins	1971
The Trial	Orson Welles	1962
Falstaff - Chimes at Midnight	Orson Welles	1965
Im Lauf der Zeit ★	Wim Wenders	1976
Der Amerikanische Freund	Wim Wenders	1977
Joe Hill	Bo Widerberg	1971
The Apartment ★	Billy Wilder	1960
The Private Life of Sherlock Holmes	Billy Wilder	1970
Law and Order	Frederick Wiseman	1969
Romeo e Giulietta	Franco Zeffirelli	1968

"L'Année Dernière à Marienbad" de Alain Resnais (1961)

À voir en priorité

★ **Manhattan (1979, Woody Allen)**

Un hommage poétique à New York, entre humour et mélancolie, sublimé par le noir et blanc de Gordon Willis.

★ **Persona (1966, Ingmar Bergman)**

Un duel psychologique intense, où les visages deviennent miroirs de l'âme et du silence.

★ **El Ángel Exterminador (1962, Luis Buñuel)**

Une parabole absurde et fascinante sur l'emprisonnement social.

★ **Faces (1968, John Cassavetes)**

Un portrait des fractures intimes de la classe moyenne américaine.

★ **A Woman Under the Influence (1974, John Cassavetes)**

Une performance d'actrice inoubliable (Gena Rowlands), entre chaos domestique et vérité pure.

★ **The Godfather I & II (1972 & 1974, Francis Ford Coppola)**

Une fresque monumentale sur le pouvoir, la famille et la tragédie moderne.

★ **8½ (1963, Federico Fellini)**

Un sommet de liberté narrative et d'invention visuelle, où Fellini réinvente le cinéma en parlant de lui-même.

★ **The Man Who Shot Liberty Valance (1962, John Ford)**

Un western crépusculaire qui interroge la frontière entre mythe et réalité historique.

À voir en priorité (suite)

★ Pierrot le Fou (1965, Jean-Luc Godard)

Une cavale pop et poétique, éclatée comme un collage, entre amour fou et désenchantement.

★ Psycho (1960, Alfred Hitchcock)

Un chef-d'œuvre de mise en scène qui révolutionne le cinéma.

★ The Birds (1963, Alfred Hitchcock)

Un cauchemar apocalyptique où la nature se retourne mystérieusement contre l'homme.

★ 2001: A Space Odyssey (1968, Stanley Kubrick)

Un film culte qui redéfinit à jamais la science-fiction.

★ Barry Lyndon (1975, Stanley Kubrick)

Un tableau vivant d'une beauté picturale inégalée, tourné à la lumière naturelle.

★ Le Samouraï (1967, Jean-Pierre Melville)

Un polar minimaliste et glacé, incarnation ultime de l'élégance mélancolique.

★ Saturday Night and Sunday Morning (1960, Karel Reisz)

Un film-manifeste du réalisme britannique, portrait d'une jeunesse ouvrière révoltée.

★ L'Année Dernière à Marienbad (1961, Alain Resnais)

Une énigme visuelle hypnotique, entre mémoire et rêve, qui défie la narration classique.

À voir en priorité (suite)

⭐ **Taxi Driver (1976, Martin Scorsese)**

Le portrait noir et viscéral d'une Amérique malade, marqué par De Niro au sommet.

⭐ **Trafic (1971, Jacques Tati)**

Un ballet burlesque autour d'un salon automobile, critique tendre et ironique de la modernité.

⭐ **Jules et Jim (1962, François Truffaut)**

Un triangle amoureux libre et tragique.

⭐ **Cléo de 5 à 7 (1962, Agnès Varda)**

Un chef-d'œuvre en temps réel, portrait intime et féministe d'une femme face à l'attente.

⭐ **Il Gattopardo (1963, Luchino Visconti)**

Une fresque historique somptueuse sur la fin d'un monde.

⭐ **Punishment Park (1971, Peter Watkins)**

Un faux documentaire coup de poing qui dénonce la dérive autoritaire de l'Amérique.

⭐ **Im Lauf der Zeit (1976, Wim Wenders)**

Un road movie contemplatif où deux hommes sillonnent une Allemagne en quête d'identité.

⭐ **The Apartment (1960, Billy Wilder)**

Une comédie douce-amère d'une modernité folle, entre solitude, cynisme et tendresse.

Module #4 • Le Cinéma Contemporain

(1980 - aujourd'hui)

Ce module traverse quatre décennies cinématographiques.

Le cinéma contemporain s'y révèle sous toutes ses formes

— exigeant, innovant, parfois radical — mais toujours porté par de grands auteurs.

"Ida" de Paweł Pawlikowski (2013)

Toute une Nuit	Chantal Akerman	1982
D'Est	Chantal Akerman	1993
J'ai faim, j'ai froid	Chantal Akerman	1984
Zelig ★	Woody Allen	1983
The Purple Rose of Cairo ★	Woody Allen	1985
Husbands and Wives	Woody Allen	1992
Midnight in Paris	Woody Allen	2011
Los Muertos	Lisandro Alonso	2004
Boogie Nights	Paul Thomas Anderson	1997
Un Prophète ★	Jacques Audiard	2009
Des Hommes et des Dieux	Xavier Beauvois	2010
38 Témoins	Lucas Belvaux	2012
Aus dem Leben der Marionetten	Ingmar Bergman	1980
Fanny och Alexander ★	Ingmar Bergman	1982

The Hurt Locker	Kathryn Bigelow	2008
L'Argent	Robert Bresson	1983
They All Laughed	Peter Bogdanovich	1981
Rio Abajo	José Luis Borau	1984
Mauvais Sang ★	Leos Carax	1986
Love Streams	John Cassavetes	1984
Le Cri du Hibou	Claude Chabrol	1987
L'Enfer	Claude Chabrol	1994
The Outsiders	Francis Ford Coppola	1983
Juventude em Marcha	Pedro Costa	2006
Rich and Famous	George Cukor	1981
Scarface ★	Brian De Palma	1983
Carlito's Way	Brian De Palma	1993
Blame It on Rio	Stanley Donen	1984
Bird	Clint Eastwood	1988
Unforgiven ★	Clint Eastwood	1992
Gran Torino ★	Clint Eastwood	2008
El Sur	Victor Erice	1983
El Sol del Membrillo	Victor Erice	1992
Lola	Rainer Werner Fassbinder	1981
Querelle	Rainer Werner Fassbinder	1982
E la Nave va	Federico Fellini	1983
Intervista	Federico Fellini	1987
The Big Red One	Samuel Fuller	1980

Liberté, la nuit	Philippe Garrel	1983
La Frontière de l'Aube	Philippe Garrel	2008
La Jalouse	Philippe Garrel	2013
L'Amant d'un Jour	Philippe Garrel	2017
Lâkposthâ Ham Parvaz Mikonand	Bahman Ghobadi	2004
Prénom Carmen ★	Jean-Luc Godard	1983
Je vous salue, Marie	Jean-Luc Godard	1985
Éloge de l'Amour ★	Jean-Luc Godard	2001
Dans le Noir du Temps	Jean-Luc Godard	2002
21 Grams	Alejandro González Iñárritu	2003
La Vie Nouvelle	Philippe Grandrieux	2002
Un Lac	Philippe Grandrieux	2008
Malgré la Nuit	Philippe Grandrieux	2015
The Yards	James Gray	2000
We Own the Night	James Gray	2007
Two Lovers	James Gray	2008
Marius et Jeannette	Robert Guédiguian	1997
L'Armée du Crime	Robert Guédiguian	2009
Innisfree	José Luis Guérin	1990
Simple Men	Hal Hartley	1992
Beiqíng Chéngschi ★	Hou Hsiao-Hsien	1989
Haishang Hua ★	Hou Hsiao-Hsien	1998
Stranger Than Paradise ★	Jim Jarmusch	1984
Down by Law ★	Jim Jarmusch	1986

Avgo	Semih Kaplanoglu	2007
Chunking Express ★	Wong Kar-Wai	1994
In the Mood for Love ★	Wong Kar-Wai	2000
Body Heat	Lawrence Kasdan	1981
Varjoja Paratiisissa	Aki Kaurismäki	1986
I Hired a Contract Killer	Aki Kaurismäki	1990
Tulitikkutehtaan Tytö	Aki Kaurismäki	1990
Helsinki Napoli All Night Long	Mika Kaurismäki	1987
La Vie d'Adèle	Abdellatif Kechiche	2013
The Empire Strikes Back	Irvin Kershner	1980
Khane-ye Doust Kodjast	Abbas Kiarostami	1987
Zendegi Va Digar Hich	Abbas Kiarostami	1992
Zire Darakhshan Zeyton	Abbas Kiarostami	1994
Bad Ma Ra Khahad Bord	Abbas Kiarostami	1999
Die Macht der Gefühle	Alexander Kluge	1983
The Shining ★	Stanley Kubrick	1980
Kagemusha	Akira Kurosawa	1980
Ran	Akira Kurosawa	1985
Otač Na Sluzbenom Putu	Emir Kusturica	1985
Dom Za Vesanje	Emir Kusturica	1988
Arizona Dream ★	Emir Kusturica	1993
A Bug's Life	John Lasseter	1998
A Passage to India	David Lean	1984
Historias Extraordinarias	Mariano Llinás	2008

Raining Stones	Ken Loach	1993
My Name is Joe	Ken Loach	1998
Sweet Sixteen ★	Ken Loach	2002
Prince of the City	Sidney Lumet	1981
Blue Velvet ★	David Lynch	1986
Lost Highway	David Lynch	1997
Mulholland Drive ★	David Lynch	2001
Inland Empire ★	David Lynch	2006
Salaam Cinema	Mohsen Makhmalbaf	1995
Sorg Og Glaede	Nils Malmros	2013
Sans Soleil	Chris Marker	1983
Level Five	Chris Marker	1997
Independencia	Raya Martin	2009
Hunger	Steve McQueen	2008
Shame	Steve McQueen	2011
Une Autre Vie	Emmanuel Mouret	2013
Aab, Baad, Khaak	Amir Naderi	1989
Ida ★	Pawel Pawlikowski	2013
A Nos Amours	Maurice Pialat	1983
Sous le Soleil de Satan	Maurice Pialat	1987
Ghare-Baire	Satyajit Ray	1984
Smoking/No Smoking	Alain Resnais	1993
On Connaît la Chanson	Alain Resnais	1997
La Belle Noiseuse	Jacques Rivette	1991

Secret Défense	Jacques Rivette	1998
Histoire de Marie et Julien	Jacques Rivette	2003
La Femme de l'Aviateur	Eric Rohmer	1981
Les Nuits de la Pleine Lune	Eric Rohmer	1984
Conte d'Été ★	Eric Rohmer	1995
Conte d'Automne	Eric Rohmer	1998
Choose Me	Alan Rudolph	1984
L'Île au Trésor	Raoul Ruiz	1985
Right Now, Wrong Then	Hong Sang-Soo	2015
Un Coeur en Hiver	Claude Sautet	1992
The King of Comedy	Martin Scorsese	1982
Raging Bull ★	Martin Scorsese	1980
Goodfellas ★	Martin Scorsese	1990
The Wolf of Wall Street	Martin Scorsese	2013
Blade Runner ★	Ridley Scott	1982
Paradies	Ulrich Seidl	2012
Honor de Cavalleria	Albert Serra	2006
Moonlighting	Jerzy Skolimowski	1982
Essential Killing	Jerzy Skolimowski	2010
Mother and Son	Aleksandr Sokurov	1997
Raiders of the Lost Ark	Steven Spielberg	1981
Sicilia!	Jean-Marie Straub et Danièle Huillet	1999
Un Couple Parfait	Nobuhiro Suwa	2005

Offret	Andrei Tarkovsky	1986
Jackie Brown	Quentin Tarantino	1997
Inglourious Basterds	Quentin Tarantino	2009
Dans la Ville Blanche	Alain Tanner	1983
Kárhozat	Béla Tarr	1988
Satantango ★	Béla Tarr	1994
La Femme d'à Côté ★	François Truffaut	1981
Sans Toit ni Loi ★	Agnès Varda	1985
Idioterne	Lars Von Trier	1998
Paris, Texas ★	Wim Wenders	1984
Sanxia Haoren	Jia Zhangke	2006

“Inland Empire” de David Lynch (2006)

À voir en priorité

★ **Zelig (1983, Woody Allen)**

Un faux documentaire hilarant et inventif, qui mélange archives et fiction avec une virtuosité unique.

★ **The Purple Rose of Cairo (1985, Woody Allen)**

Une ode magique au pouvoir du cinéma, où l'écran s'ouvre sur la vie réelle.

★ **Un Prophète (2009, Jacques Audiard)**

Un récit carcéral puissant, chronique d'une ascension criminelle fulgurante.

★ **Fanny och Alexander (1982, Ingmar Bergman)**

Un sommet de l'art bergmanien : intime, baroque et universel.

★ **Mauvais Sang (1986, Leos Carax)**

Un poème visuel punk et romantique, traversé par une énergie incandescente.

★ **Scarface (1983, Brian De Palma)**

Un mythe moderne : l'ascension et la chute flamboyante de Tony Montana.

★ **Unforgiven (1992, Clint Eastwood)**

Un western crépusculaire et désenchanté, qui déconstruit sa propre légende.

★ **Gran Torino (2008, Clint Eastwood)**

Un chant d'adieu pudique et bouleversant, empreint d'humanité.

À voir en priorité (suite)

★ **Prénom Carmen (1983, Jean-Luc Godard)**

Une relecture libre et radicale de Carmen, entre musique, désir et cinéma expérimental.

★ **Éloge de l'Amour (2001, Jean-Luc Godard)**

Une méditation fragmentée sur la mémoire, l'histoire et l'impossible saisie de l'amour.

★ **Beiqing Chengshi (1989, Hou Hsiao-Hsien)**

Une fresque intime et historique sur l'île de Taïwan, entre mémoire et politique.

★ **Haishang Hua (1998, Hou Hsiao-Hsien)**

Un portrait hypnotique de Shanghai, suspendu entre passé et présent.

★ **Stranger Than Paradise (1984, Jim Jarmusch)**

Minimalisme et humour sec : le film qui a redéfini le cinéma indépendant US.

★ **Down by Law (1986, Jim Jarmusch)**

Un film sur la liberté, portée par Tom Waits et Roberto Benigni.

★ **Chungking Express (1994, Wong Kar-Wai)**

Un tourbillon pop et mélancolique sur l'amour et la solitude à Hong Kong.

★ **In the Mood for Love (2000, Wong Kar-Wai)**

L'un des plus beaux films d'amour jamais tournés.

À voir en priorité (suite)

★ **The Shining (1980, Stanley Kubrick)**

Un chef-d'œuvre de l'horreur psychologique, où la perfection formelle intensifie la terreur.

★ **Arizona Dream (1993, Emir Kusturica)**

Un conte déjanté et onirique, porté par Johnny Depp et une mise en scène baroque.

★ **Blue Velvet (1986, David Lynch)**

Une plongée dans l'envers cauchemardesque du rêve américain.

★ **Mulholland Drive (2001, David Lynch)**

Un labyrinthe vertigineux sur Hollywood et le désir, chef-d'œuvre absolu de Lynch.

★ **Inland Empire (2006, David Lynch)**

Une expérience sensorielle radicale, où le cinéma devient pur cauchemar.

★ **Ida (2013, Paweł Pawlikowski)**

Un noir et blanc sublime pour un récit sur l'identité et la mémoire.

★ **Conte d'été (1996, Éric Rohmer)**

Une chronique estivale légère et profonde, sur le désir et l'indécision.

★ **Raging Bull (1980, Martin Scorsese)**

Un portrait brutal et lyrique du boxeur Jake LaMotta, incarnation de la rage scorsienne.

À voir en priorité (suite)

★ **Goodfellas (1990, Martin Scorsese)**

Un sommet du film de mafia, virtuose et viscéral.

★ **Blade Runner (1982, Ridley Scott)**

Un jalon du cinéma de science-fiction, où futur et mélancolie se confondent.

★ **Sátántangó (1994, Béla Tarr)**

Un monument du cinéma contemporain :
7 heures d'une fresque hypnotique.

★ **La Femme d'à Côté (1981, François Truffaut)**

Une passion adultère dévorante, tragique et universelle.

★ **Sans toit ni loi (1985, Agnès Varda)**

Un portrait radical d'une jeune marginale, entre documentaire et fiction.

★ **Paris, Texas (1984, Wim Wenders)**

Un voyage mélancolique dans l'Amérique, au carrefour du western et du drame intime.

Module #Bonus • LA BIBLIOTHÈQUE™

Envie d'aller encore plus loin ?

Dans ce module bonus, je vous partage ma sélection personnelle des ouvrages essentiels pour tout cinéaste ou passionné sérieux : direction d'acteurs, photographie, montage, scénario...

LA BIBLIOTHÈQUE™, c'est une base de savoir pour approfondir chaque aspect du cinéma et vous former rapidement avec les meilleures références.

Des Lumières et des Ombres 	Henri Alekan
Painting with Light	John Alton
Esthétique du Montage 	Vincent Amiel
La Guillotine et l'Imaginaire de la Terreur	Daniel Arasse
La Grammaire du Langage Filmé 	Daniel Arijon
Poétique 	Aristote
Théâtre de la Cruauté	Antonin Artaud
Non-Lieux 	Marc Augé
La Poétique de l'Espace 	Gaston Bachelard
La Semilla Inmortal	Jordi Balló, Xavier Pérez
Le Rough Guide du Film Noir	Alexander Ballinger
La Cámara Lucida	Roland Barthes
Le Corps du Cinéma 	Raymond Bellour
Reflections: Twenty-One Cinematographers At Work	Benjamin Bergery
Le Rire	Henri Bergson
Psychanalyse des Contes de Fées	Bruno Bettelheim

Notes sur le Cinématographe ★	Robert Bresson
Hollywood Story	Frank Capra
The Name Above The Title	Frank Capra
La Violence de l'Art pour une Esthétique de la Violence	Amandine Cha-Dessolier
Chorégraphier pour la Caméra	Merce Cunningham
King Kong Theory ★	Virginie Despentes
Paradoxe sur le Comédien	Denis Diderot
Theatre Dictionary	Genoveva Dieterich
La Formation de l'Acteur ★	Jorge Eines
Écrits Complets	Jean Epstein
Les Stades du Développement Psychosocial	Erik Erikson
Réflexions d'un Cinéaste	Sergueï Eisenstein
Le Gai Savoir de l'Acteur	Dario Fo
La Théorie du Panoptique	Michel Foucault
L'Ordre du Discours	Michel Foucault
Architecture on Screen	Jorge Gorostiza
Vers un Théâtre Pauvre	Jerzy Grotowski
Topologie de la Violence	Byung-Chul Han
Psychologie de la Couleur	Eva Heller
La Méthode de l'Acteur Studio	Robert Hossein
Et Dukkehjem	Henrik Ibsen
Le Singe	Kafka
L'Architecte et la Ville	Rem Koolhaas

Mutations	Rem Koolhaas
Pourquoi ? Trampoline Acteur	William Layton
Le Cinéma Fantastique et ses Mythologies	Gérard Lenne
Dramatic Constructions	Edward Mabley
Comprendre la BD	Scott McCloud
L'Espace du Rêve	Kristine McKenna
Le Parcours de l'Héroïne ou la Féminité Retrouvée	Maureen Murdock
Le Corps	Jean-Luc Nancy
Culto a la Luz	Sven Nykvist
The Hero Within: Six Archetypes We Live By	Carol Pearson
La Lumière au Cinéma	Fabrice Revault d'Allonnes
The Technique of Film Editing ★	Karel Reisz
Grammaire de l'Imagination	Gianni Rodari
L'Organisation de l'Espace dans le Faust de Murnau	Eric Rohmer
Masters of Lights	Larry Salvato
45 Master Characters	Victoria Schmidt
La Construction du Personnage	Constantin Stanislavski
Écrire avec la Lumière ★	Vittorio Storaro
Écrire avec la Lumière : Les Couleurs	Vittorio Storaro
Écrire avec la Lumière : Les Éléments	Vittorio Storaro
La Méthode ★	Lee Strasberg
Creating Character Arcs	K. M. Weiland

À lire en priorité

★ Des Lumières et des Ombres (Henri Alekan)

Le grand chef opérateur dévoile les secrets de la lumière, entre technique et poésie.

★ Esthétique du Montage (Vincent Amiel)

Un ouvrage clair et essentiel pour comprendre l'art de l'assemblage des images.

★ La Grammaire du Langage Filmé (Daniel Arijon)

Le manuel pratique incontournable pour apprendre à découper et mettre en scène.

★ Poétique (Aristote)

Le texte fondateur de toute réflexion sur la narration et la dramaturgie.

★ Non-Lieux (Marc Augé)

Un classique de l'anthropologie moderne, utile pour penser l'espace et le regard au cinéma.

★ La Poétique de l'Espace (Gaston Bachelard)

Une exploration poétique des lieux intimes, riche en résonances cinématographiques.

★ Le Corps du Cinéma (Raymond Bellour)

Un ouvrage incontournable qui explore la dimension sensorielle et incarnée du cinéma.

À lire en priorité (suite)

★ Notes sur le Cinématographe (Robert Bresson)

Un carnet fulgurant où Bresson livre l'essence de son art en aphorismes.

★ King Kong Théorie (Virginie Despentes)

Un manifeste percutant qui secoue les représentations du corps, du sexe et du cinéma.

★ La Formation de l'Acteur (Jorge Eines)

Un guide pratique et théorique pour comprendre les bases du jeu d'acteur et la construction d'un rôle.

★ The Technique of Film Editing (Karel Reisz)

Un classique indispensable qui décortique les principes et l'art du montage cinématographique.

★ Écrire avec la Lumière (Vittorio Storaro)

Un livre essentiel où le grand chef opérateur partage sa vision de la lumière comme langage poétique.

★ La Méthode (Lee Strasberg)

La référence incontournable sur la fameuse "Méthode", approche du jeu d'acteur qui a marqué Hollywood.

Merci.

Merci d'avoir pris le temps de parcourir cette sélection.

Merci pour votre confiance.

Merci d'oser plonger dans des films parfois exigeants.

C'est une liste inépuisable de savoir cinématographique.

J'aurais adoré l'avoir à mes débuts.

Un mentor à moi — un grand cinéaste — m'a dit un jour :

“La meilleure manière d'apprendre le cinéma rapidement, c'est de voir tous les grands films de l'histoire.”

Alors je l'ai fait.

Il m'a fallu plus de 15 ans pour regarder ces 500 films, les trier, les analyser et créer ce document.

Mon conseil ? Trouvez votre rythme.

Un film par jour, un film par semaine, un film par mois...

Peu importe.

L'important n'est pas la vitesse, mais d'installer une habitude.

Car même dans un film de maître qui vous ennuie, il y a toujours une idée à découvrir, à comprendre et à faire vôtre.

Aujourd'hui, c'est à vous.

Plongez dans le cinéma du passé...

Pour créer le cinéma du futur.

À bientôt,

— Elliot