Les Éditions de l'Œil

Cinéma

Les Éditions de l'Œil - 7, rue de la Convention - 93100 Montreuil - 01.49.88.03.57 - editionsdeloeil@gmail.com

► **www.editionsldeloeil.com**

Cinéastes, aujourd’hui

STEPHEN DWOSKIN - La grande mannequin cherche et trouve sa peau
Rochelle FACK

20 x 20 cm / 176 pages / décembre 2015 / 35,00 €
isbn : 978-2-35137-184-8

-

Le cinéaste américain Stephen Dwoskin (1939-2012) est l'auteur d'un ensemble de films faits de ruptures, de points d'orgues, de liaisons et de prolongements infinis, toujours revendiqués comme ayant pour point de départ et point de vue, la condition d'handicapé de son auteur. Cette singularité devait échapper à l'étude classique. Rochelle Fack a choisi d'opérer un trajet fait d'associations libres en tentant de montrer comment cette condition d'handicapé devient une esthétique. Son cheminement interroge la perception éclatée que l'auteur a de son corps, la volonté d'organiser cet éclatement en récits comme le journal intime, l'autoportrait ou l'autobiographie. Il s'agit de donner à saisir ce cinéma dont les évolutions graduelles prenantes et les ressassements permanents ouvrent à un espace unique, qui déborde de beaucoup les représentations du handicap, de l'érotisme, le champ du cinéma expérimental, auxquels il a été borné. Un cinéma dérobé à la mort qu'animent des êtres qui se tiennent tremblants, excédants, exclusifs, au seuil de la parole et de l'incarnation.

▶ commander sur notre site

PAUL VECCHIALI - La Maison cinéma
Mathieu Orléan

20 x 20 cm / 248 pages / novembre 2011 / 40,60 €
isbn : 978-2-35137-130-5

-

Du hall d'entrée à la piscine en passant par la cuisine et l'escalier, Matthieu Orléan prétexte une visite guidée des lieux de vie de Paul Vecchiali pour retracer la carrière du réalisateur, metteur en scène, producteur, écrivain... Autant de pièces qui font écho aux films, rencontres et collaborations de sa vie et permettent d'amorcer les analyses et critiques de *L'Etrangleur, La Machine, Corps à cœur, En haut des marches, Rosa la Rose, Le Café des Jules, A vot' bon cœur*... Autant de films qui sont comme des fils tendus, entre l'envol et la chute, l'épure et le chaos, comme des reflets de l'endroit et de l'envers du monde.

▶ commander sur notre site

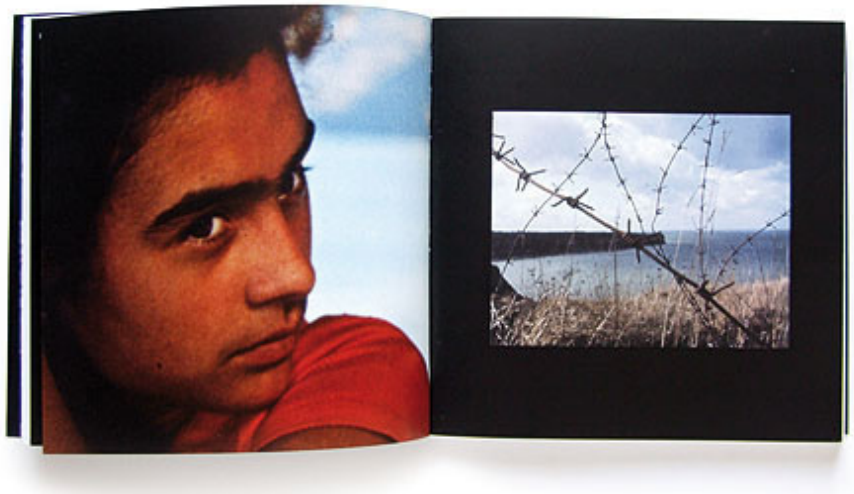
E&J SVANKMAJER - Bouche à bouche

20 x 20 cm / 168 pages / mai 2002 / 38,00 €
isbn : 978-2-91241-543-1
Textes : Maurice Corbet, Gilles Dunant, Marie-Dominique Massoni, Petr Kral, Pascal Vimenet, Marcel Jean, Anná Pravdová et Bertrand Schmitt

-

Couple terrible du surréalisme tchèque, Jan Svankmajer et Eva Svankmajerova créent depuis plus de quarante ans une œuvre (plastique, sculptée, cinématograghique) parmi les plus riches et les plus importantes de l'art contemporain.
Ce livre fait la somme de leurs travaux, communs et individuels.

▶ commander sur notre site



JEAN-DANIEL POLLET - Tours d'horizon
Jean-Louis Leutrat et Suzanne Liandrat-Guigues

20 x 20 cm / 224 pages / mars 2005 / 40,60 €
isbn : 978-2-91241-580-6

-

Jean-Daniel Pollet est l'un des cousins rare de la nouvelle vague. Méconnu du grand public, il est célébré par Jean-Luc Godard ou Philippe Solers comme l'un des plus grands poètes du cinéma. En plus d'une analyse pertinente et du filmographie exhaustive en textes et en images, cet ouvrage lui donne la parole afin de saisir toute l'essence poétique de son œuvre en profitant encore une fois de son incroyable sens du rythme.

▶ commander sur notre site

Les Animés

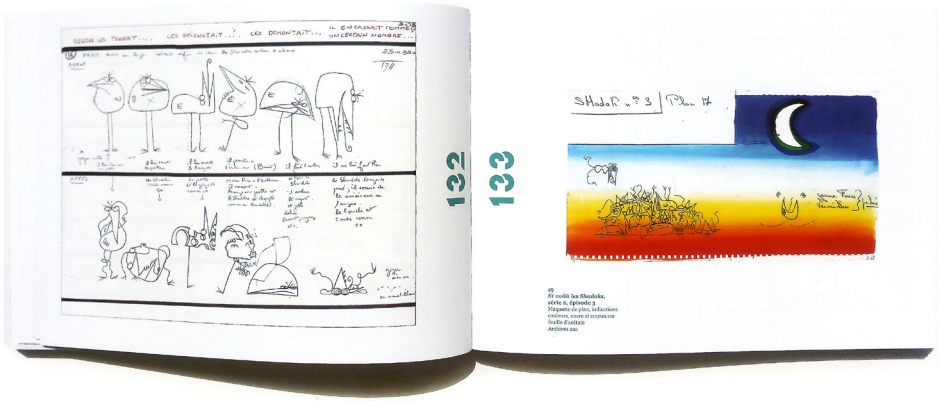
ET REVOILÀ LES SHADOKS

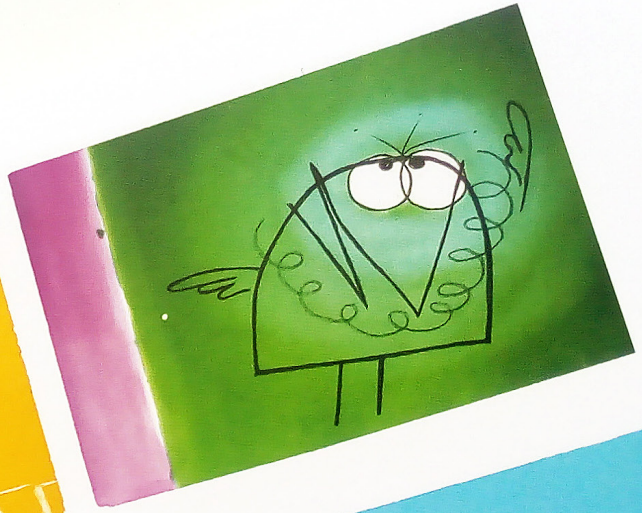
20 x 16 cm / 300 pages / novembre 2016 / 35,00 €
isbn : 978-2-35137-191-6
Textes : Maurice Corbet, Lucie Cabanes et Pascal Vimenet.
Entretiens avec Jean-François Laguionie
DVD : documentaire de Jean-Paul Mathelier *Le Réveur eveillé, un portrait de Jean-François Laguionie*

-

Écrivain, scénariste et cinéaste d'animation, Jean-François Laguionie remporte le Grand Prix du Festival d'Annecy dès 1965, avec son premier court métrage, *La Demoiselle et le Violoncelliste*. En 1978, *La Traversée de l'Atlantique à la rame* obtient la Palme d'or à Cannes et le César du film d'animation. Laguionie se lance ensuite dans l'aventure du long métrage avec *Gwen et le livre de sable* (1984), qui inaugure les premiers pas de La Fabrique, studio spécialement fondé pour cette production, offrant par la suite aux premiers compagnons du cinéaste comme à de nombreux autres réalisateurs, la possibilité de signer leurs propres œuvres. Ce livre où se mêlent récit biographique, analyse de l'œuvre pas à pas, témoignages de compagnons et croquis, dessins, peintures, recherches graphiques ou encore décors de chacun des films (jusqu'au dernier *Louise en hiver*, 2016) éclaire une œuvre et un parcours de plus de cinquante années.
En coédition avec le Musée-Château d'Annecy et JPL Films.

▶ commander sur notre site





1 à 4
***Et voilà les Shadoks,* série 3**
Projets pour une version alternative de l'épisode 16
Archives aaa

JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

20 x 16 cm / 300 pages / novembre 2016 / 35,00 €
isbn : 978-2-35137-191-6
Textes : Maurice Corbet, Lucie Cabanes et Pascal Vimenet.
Entretiens avec Jean-François Laguionie
DVD : documentaire de Jean-Paul Mathelier *Le Réveur eveillé, un portrait de Jean-François Laguionie*
-

Écrivain, scénariste et cinéaste d'animation, Jean-François Laguionie remporte le Grand Prix du Festival d'Annecy dès 1965, avec son premier court métrage, *La Demoiselle et le Violoncelliste*. En 1978, *La Traversée de l'Atlantique à la rame* obtient la Palme d'or à Cannes et le César du film d'animation. Laguionie se lance ensuite dans l'aventure du long métrage avec *Gwen et le livre de sable* (1984), qui inaugure les premiers pas de La Fabrique, studio spécialement fondé pour cette production, offrant par la suite aux premiers compagnons du cinéaste comme à de nombreux autres réalisateurs, la possibilité de signer leurs propres œuvres. Ce livre où se mêlent récit biographique, analyse de l'œuvre pas à pas, témoignages de compagnons et croquis, dessins, peintures, recherches graphiques ou encore décors de chacun des films (jusqu'au dernier *Louise en hiver*, 2016) éclaire une œuvre et un parcours de plus de cinquante années.
En coédition avec le Musée-Château d'Annecy et JPL Films.

▶ commander sur notre site

ALEXEÏEFF-PARKER, MONTREURS D'OMBRES

20 x 16 cm / 248 pages / juin 2015 / 30,00 €
DVD : films publicitaires inédits et documents rares
isbn : 978-2-35137-181-7

-

On doit à l'emblématique couple d'artistes formé par le russe Alexandre Alexeïeff (1901-1982) et l'Américaine Claire Parker (1906-1981) l'invention d'un extraordinaire procédé de réalisation de cinéma d'animation : l'écran d'épingles, qu'ils utilisent pour la première fois en 1933 pour leur film *Une nuit sur le mont Chauve*. Génial instrument permettant par le jeu de la lumière sur des épingles, de transposer le rendu, la gamme de dégradés propres à la gravure, pour laquelle Alexeïeff était renommé dès les années 1920 grâce à ses superbes illustrations d'œuvres de Guillaume Apollinaire, Léon-Paul Fargue, André Malraux, Cervantès et bien d'autres. Si l'écran d'épingles leur permit d'être mondialement (re)connus, Alexeïeff et Parker sont avant tout de grands artistes, cinéastes et plasticiens hors normes, ce dont attestent les nombreuses illustrations de cet ouvrage, ainsi que les très inventifs films publicitaires du couple, présentés dans le DVD. *Alexeïeff / Parker, Montreurs d'ombres*, apporte de nouveaux regards sur le processus de création d'Alexandre Alexeïeff et de Claire Parker, grâce aux contributions de nombreux auteurs dont les regards croisés développent une approche sensible et artistique mais également une démarche philosophique, critique et historique permettant de mieux cerner la singularité de cette création dans l'art du vingtième siècle, de saisir l'ampleur de cette œuvre et la puissance créatrice de ces deux artistes.

▶ commander sur notre site

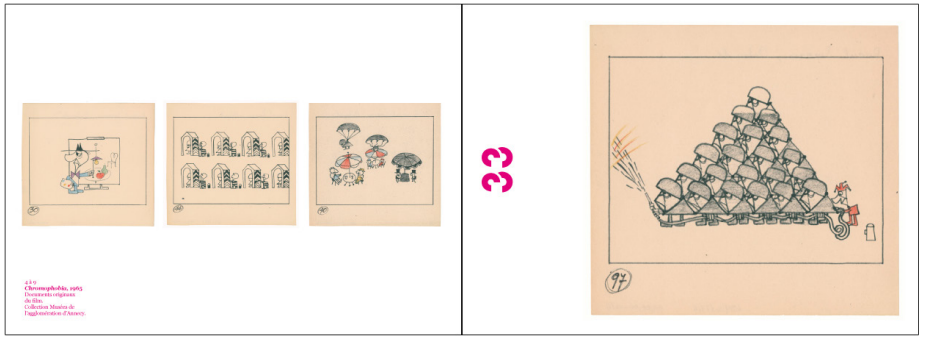
RAOUL SERVAIS, VOYAGE EN SERVAISGRAPHIE

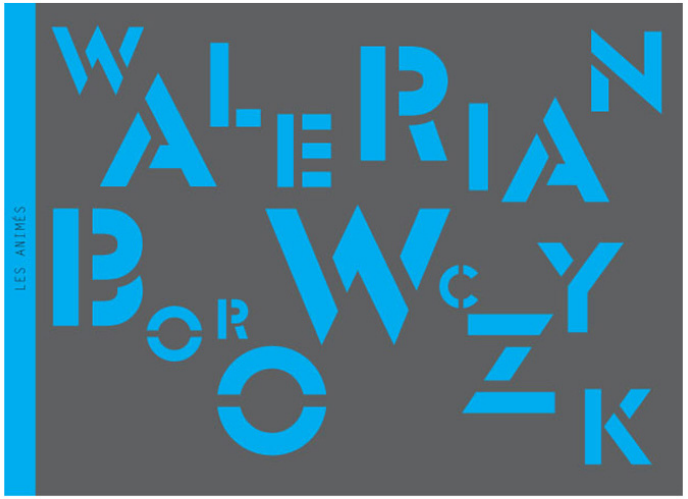
20 x 16 cm / 112 pages / juin 2013 / 28,00 €
isbn : 978-2-35137-144-2
Textes : Philippe Moins et Maurice Corbet
Entretiens avec Raoul Servais

–

Dans *Nachtvlinders* (*Papillons de nuit*), seul film entièrement réalisé en Servaisgraphie, le vol chaotique d'un papillon de nuit vient tirer une scène nocturne de l'éternité d'attente où l'avait plongée la peinture de Paul Delvaux. Mais un entomologiste rompt la magie du mouvement en épinglant le papillon. À l'image de ce scientifique étrange qui sévit au pays des rêves, Raoul Servais, cinéaste d'animation belge, en mettant au point la Servaisgraphie, technique idéale permettant enfin de marier réel et imaginaire, aurait-il épuisé et condamné une esthétique naissante ? Ce troisième ouvrage de la collection « Les Animés » est l'occasion de rendre compte de l'invention de Raoul Servais, procédé artistique et technique exceptionnel mis en oeuvre à l'occasion de la réalisation de *Nachtvlinders* et du mythique long métrage *Taxandria*.

▶ commander sur notre site





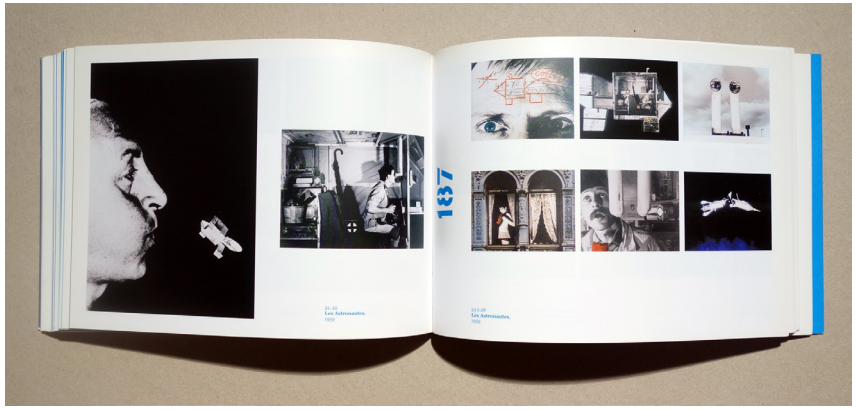
WALERIAN BOROWCZYK

20 x 16 cm / 252 pages / juin 2009 / 35,00 €
isbn : 978-2-35137-047-6
Textes : Pascal Vimenet, Bertrand Mandico, Maurice Corbet, Marcin Gizicky, Michaël Levy

-

Complexe et multiforme, plastique, graphique, picturale, cinématographique, littéraire, l'oeuvre de Walerian Borowczyk (1923 - 2006) fait ici pour la première fois l'objet d'une étude approfondie. Basée à la fois sur l'importante collection Borowczyk du Musée-Château d'Annecy (unique au monde) et sur la volonté de décloisonner et de faire dialoguer ses périodes polonaise (1945-1958) et française (1959-2006), la proposition s'organise autour d'un texte principal de Pascal Vimenet qui démontre la fécondité active de l'oeuvre et sa situation dans le champ postmoderne. Dans ce chantier grand ouvert, à l'iconographie exceptionnelle, s'esquisse une vision qui met à mal les clichés réducteurs qui accompagnaient jusqu'ici l'œuvre de « Boro » auquel André Breton avait accolé le magnifique blason d'« imagination fulgurante » et que Robert Benayoun avait comparé à celles de Ionesco et de Beckett.

▶ commander sur notre site



70
Le Théâtre de Monsieur et Madame Kabal : le concert, l'annonce de presse (65 x 50)

71
Le Théâtre de Monsieur et Madame Kabal (1967). **Madame Kabal couchée ; les phases de ses bras mobiles ; la bête noircie et propre en marche**, montage d'éléments découpés et collés sur carton (6

EMILE COHL

20 x 16 cm / 264 pages / novembre 2008 / 35,00 €
isbn : 978-2-35137-063-6
Textes : Marcode Blois, Catherine Charpin, Maurice Corbet, Roland Cosandey, Pierre Courtet-Cohl, Brigitte Liabeuf, Hervé Joubert-Laurencin, Philippe Moins, Juliette Singer, Akira Toshigi et Pascal Vimenet.

-

Pionnier essentiel, maillon souvent manquant dans les histoires du cinéma, Émile Cohl (1857-1938), grand caricaturiste, cinéaste pionnier, inventif et moderne, est ici questionné et mis en lumière par un collectif de critiques, historiens et conservateurs de cinéma. Son incroyable parcours, ses collaborations avec les grands noms du cinéma d'alors, tel Louis Feuillade, son indéniable apport au nouveau langage cinématographique sont prétextes à une définition de son cinéma : aurait-il transmis un virus au cinéma et lequel ? Une découverte historique et contemporaine, focalisée sur la source « incohérente » et faisant le lien avec des expressions plastiques contemporaines, accompagnée d'une iconographie d'exception, pour célébrer de manière vivante le centenaire de la première projection de *Fantasmagorie* (1908).

▶ commander sur notre site

Livres-dvd cinéma

C'EST LA VIE ! - Paul Vecchiali

14 x 19 cm / 48 pages / février 2015 / 24,00 €
isbn : 978-2-35137-173-2
Un film de Paul Vecchiali (87 minutes - 1981)

-

Une cité de banlieue étrange et banale à la fois, comme la vie même. Une vie qui se réfugie dans le terrain vague cerné par les buildings : enfants qui dévalent les talus en criant, amoureux qui pique-niquent dans l'herbe, se disputent et se réconcilient tendrement à l'abri des buissons ; vieillards qui, de leur banc, regardent vivre les autres. Solidaires par force, ils organisent la vie de la cité, mais chacun poursuit son rêve solitaire et secret. Dans ce décor, Ginette, indépendante et têtue, lutte pour construire sa vie à sa guise. Mais quelle vie ? Faut-il travailler ou se consacrer à ses enfants ? Garder un mari qui entrave sa liberté ? Ou se laisser prendre en charge par un amant dévoué ? Aller habiter chez une grand-mère prête à jouer les bonnes fées ? Accepter la tendresse bourrue mais tonique de son amie Simone ? Que choisir ? Comment choisir ? Son désarroi lui suggère une initiative qui se révélera périlleuse : elle décroche son téléphone, appelle la radio France-Expert, Rachah des Rangers, conseillère en psychologie, est au bout du fil...

▶ commander sur notre site

CHANGE PAS DE MAIN - Paul Vecchiali

14 x 19 cm / 48 pages / février 2015 / 24,00 €
isbn : 978-2-35137-174-9
Un film de Paul Vecchiali (86 minutes - 1975)

-

Madame Bourgeois, femme importante du milieu politique parisien, est victime d'un chantage à la veille de décrocher une place de ministre : elle reçoit des films pornographiques dans lesquels elle reconnaît sans mal son propre fils... Elle décide d'engager Mélinda, détective de choc qui, avec sa commère Natacha, va tenter d'élucider le mystère. D'une boîte louche, « Le Shanghai-Lily », à des recoins parisiens de plus en plus secrets, d'un travesti nécrophile à un étrange mime, les deux détectives sont embarquées dans un monde où les risques se paient de la vie...

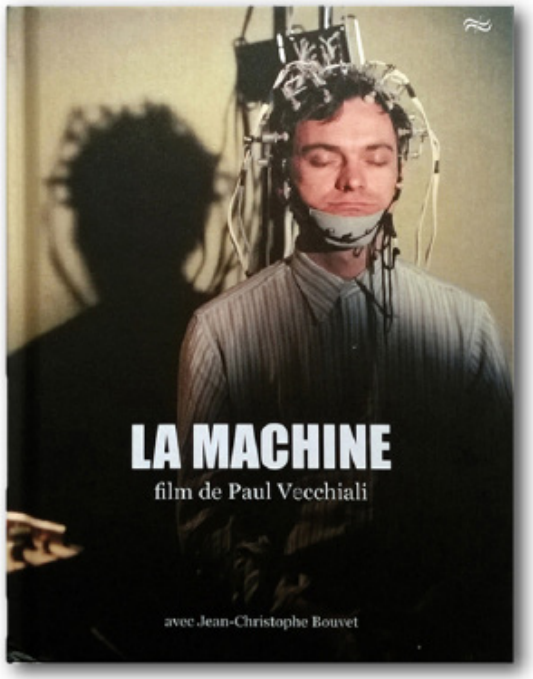
▶ commander sur notre site

LES RUSES DU DIABLE - Paul Vecchiali

14 x 19 cm / 48 pages / février 2015 / 24,00 €
isbn : 978-2-35137-175-6
Un film de Paul Vecchiali (103 minutes - 1965)
-

Ginette, jeune cousette, reçoit tous les jours pendant cinq mois un billet de dix mille francs, dans une lettre cachetée dont elle ignore l'origine. D'abord troublée, puis inquiète, la jeune femme s'habitue bien vite à cette rente qui transforme sa vie — elle renonce même à travailler. Elle prend un amant mais, troublé par ces dix mille francs quotidiens de provenance inconnue, il la quitte. Découragée de perdre cet amour, Ginette l'est plus encore le jour où la rente insolite cesse d'arriver. Elle ne peut plus faire face aux dépenses engagées. C'est finalement une amie de Ginette qui lève le voile sur le généreux donateur anonyme... De l'atelier des cousettes insouciantes, décidées à se montrer gaies coûte que coûte, à la vielle voisine de Ginette, éprise de merveilleux jusqu'à la mythomanie ; d'une concierge férue de mélodrame à une mère rigide et puritaine ; ces Ruses du diable, perle méconnue et premier long métrage d'un grand cinéaste, se situe entre le Godard de Vivre sa vie et le Demy des Parapluies de Cherbourg.

▶ commander sur notre site

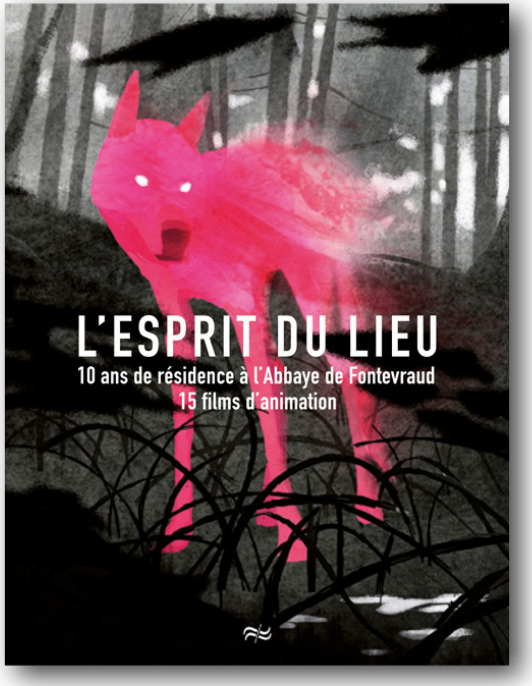


LA MACHINE

14 x 19 cm / 128 pages / septembre 2017 / 24,00 €
isbn : 978-2-35137-176-3
Un film de Paul Vecchiali (96 minutes - 1977)
-

Pierre Lentier, ouvrier d'usine, assassine une fillette, se laisse arrêter, subit interrogatoires, enquêtes et contre-enquêtes, est condamné à mort et exécuté. La machine du titre, c'est bien sûr la guillotine (toujours en exercice à l'époque où Vecchiali réalise le film), mais c'est aussi la machine sociale qui broye, la machine médiatique qui s'emballe... Et le film est autant un réquisitoire contre la peine de mort qu'une réflexion toujours d'actualité, près de quarante ans après, sur la société, ses ressorts, ses aveuglements.

▶ commander sur notre site



L'ESPRIT DU LIEU

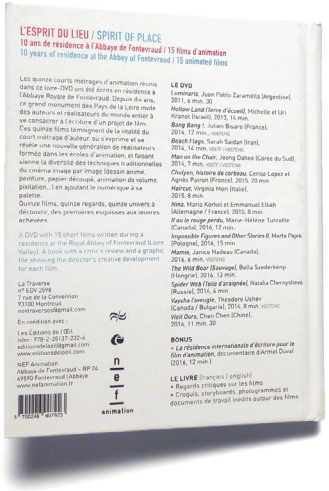
14 x 19 cm / 128 pages / septembre 2017 / 25,00 €
isbn : 978-2-35137-232-6
-

Les quinze courts métrages d'animation réunis dans ce livre-DVD ont été écrits en résidence à l'Abbaye Royale de Fontevraud. Depuis dix ans, ce grand monument des Pays de la Loire invite des auteurs et réalisateurs du monde entier à se consacrer à l'écriture d'un projet de film. Ces quinze films témoignent de la vitalité du court métrage d'auteur, où s'exprime et se révèle une nouvelle génération de réalisateurs formée dans les écoles d'animation, et faisant sienne la diversité des techniques traditionnelles du cinéma image par image (dessin animé, peinture, papier découpé, animation de volume, pixilation…) en ajoutant le numérique à sa palette. Quinze films, quinze regards, quinze univers à découvrir, des premières esquisses aux œuvres achevées.

Les films :
-

LUMINARIS, Juan Pablo Zaramella / HOLLOW LAND (TERRE D'ECUEIL), Michelle et Uri Kranot / BANG BANG !, Julien Bisaro / BEACH FLAGS, Sarah Saidan / MAN ON THE CHAIR / CHULYEN, HISTOIRE DE CORBEAU, Cerise Lopez et Agnès Patron / HAIRCUT, Virginia Mori / NINA, Maria Körkel et Emmanuel Elliah / IF OU LE ROUGE PERDU, Marie-Hélène Turcotte / IMPOSSIBLE FIGURES AND OTHER STORIES II, Marta Pajek / MAMIE, Janice Nadeau / THE WILD BOAR (SAUVAGE), Bella Szederkényi / SPIDER WEB (TOILE D'ARAIGNÉE), Natalia Chernysheva / VAYSHA L'AVEUGLE, Theodore Ushev / VIEIL OURS, Chen Chen

▶ commander sur notre site



LES CONSPIRATEURS DU PLAISIR- Jan Švankmajer

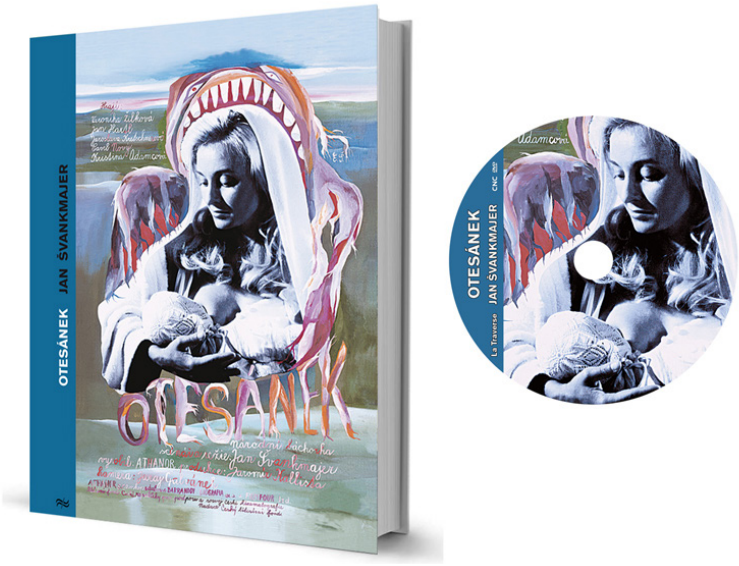
Un film de Jan Švankmajer / 75 minutes - 1996 / 24,00 €

-

UNE COMÉDIE NOIRE À PROPOS DE GENS GOUVERNÉS PAR LE SEUL PRINCIPE DE PLAISIR.
AUTREMENT DIT, UN FILM SUR LA LIBERTÉ !

Un univers grotesque et sombre où la « perversion sexuelle » des protagonistes cache la solitude désespérée de l'homme moderne. Les six personnages principaux se masturbent : l'acte en soi ainsi que les préparatifs complexes qui le précèdent jouent un rôle important. On peut se servir de cuillers de cuisine, rouleaux à pâtisserie, planches à découper et couvercles de casseroles pour ce que l'on pourrait appeler un « massage esthétique ». Une fois conscients que notre corps tout entier n'est qu'une grande zone érogène en attente d'éveil tactile, ces objets deviennent un moyen de susciter ces sensations et de stimuler ces zones. Cuillers, couvercles, rouleaux et planches sont les outils d'une alchimie, et notre corps le creuset d'une grande œuvre sensorielle.

▶ commander sur notre site



OTESANEK - Jan Švankmajer

Un film de Jan Švankmajer / 132 minutes - 2000 / 24,00 €
Version originale tchèque, sous-titres français, anglais, allemands et espagnols

-

La Nature a privé le couple Horák (Karel et Božena) du bébé qu'ils désiraient tant. Un jour, M. Horák déterre dans la forêt une petite souche qui ressemble à un enfant ; il suffit de la tailler un peu pour que la ressemblance soit parfaite. La souche ravive chez Mme Horáková des sentiments d'amour et de désir, mais son bonheur sera de courte durée : d'abord, son mari essaie de la convaincre qu'il n'est pas tout à fait normal de ressentir de l'amour maternel envers un bout de bois… puis le petit Otik (« Otesánek », ainsi qu'ils ont nommé le « bébé ») est constamment affamé. Il commence par manger le chat, avant de s'attaquer aux voisins. En désespoir de cause – et malgré les protestations de sa femme – M. Horák enferme Otik dans une boite à patates, à la cave, dans l'espoir qu'il y mourra de faim. C'est à ce moment qu'Alzbeta, la fille des voisins, fait irruption dans l'histoire : elle comprend ce qui se passe et devine ce qui va arriver…
« Otesánek est un vieux conte de fées populaire tchèque. Le mythe qui le fonde est un des mythes essentiels de notre civilisation : la révolte contre la nature et la dimension tragique de cette révolte. » (Jan Švankmajer)

▶ commander sur notre site

ŠILENI - Jan Švankmajer

Un film de Jan Švankmajer / 118 minutes - 2005 / 24,00 €
Version originale tchèque, sous-titres français, anglais, allemands et espagnols

-

Jean Berlot est sujet à de violentes hallucinations depuis la mort de sa mère à l'asile. Alors qu'il prépare l'enterrement de celle-ci, il rencontre un homme qui prétend être le Marquis de Sade et vit comme s'il était dans la France du XVIIIe siècle, plutôt qu'en République Tchèque, en 2005.
Librement adapté de deux nouvelles d'Edgar Allan Poe – « L'Ensevelissement prématuré » et « Le Système du docteur Goudron et du professeur Plume » – le film déroule son intrigue dans un asile (allégorique de la civilisation contemporaine), décor idéal pour les thèmes qui s'y développent : la liberté d'une part, la répression et la manipulation exercées par la civilisation, d'autre part. Le film regorge d'anachronismes autant que du fourbi contemporain.

▶ commander sur notre site

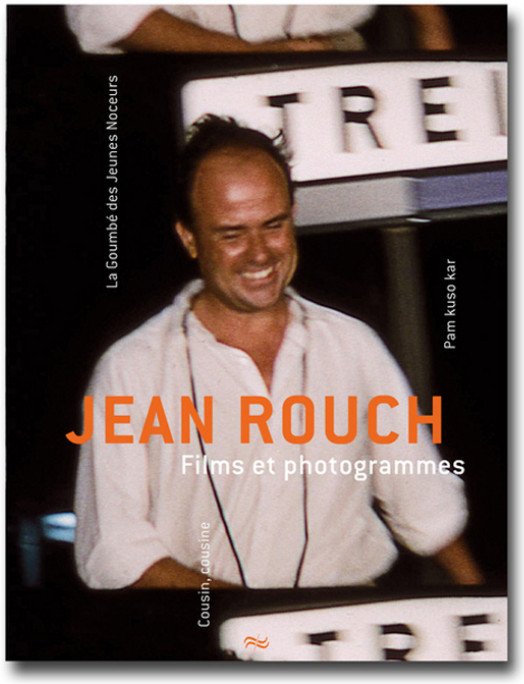
SURVIVRE A SA VIE - Jan Švankmajer

Un film de Jan Švankmajer / 109 minutes - 2010 / 24,00 €
Version originale tchèque, sous-titres français, anglais, allemands et espagnols

-

Eugène vit une double vie, partagée entre le monde réel et les moments rêvés. Un jour, il se rend chez un psychanalyste qui entreprend l'interprétation de ses rêves et lève le voile sur son enfance d'orphelin.
« Une comédie qui ne fera rire personne. »
(Jan Švankmajer)

▶ commander sur notre site

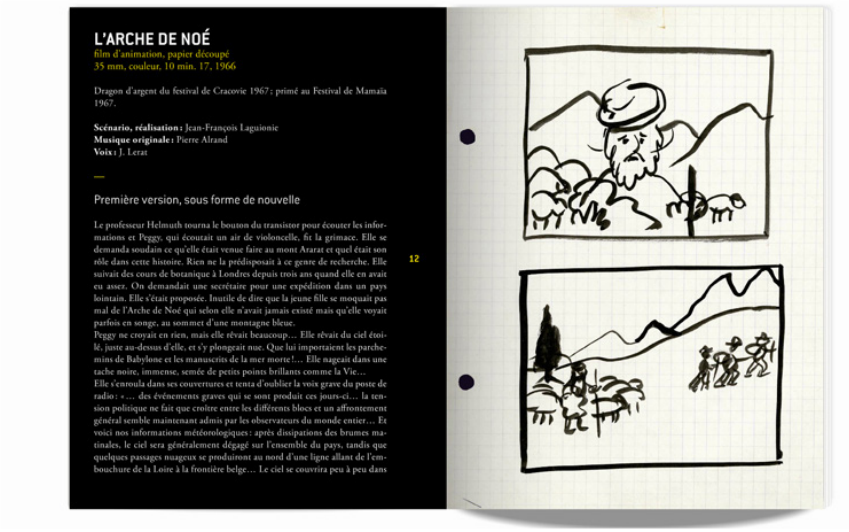


JEAN ROUCH, FILMS & PHOTOGRAMMES

14 x 19 cm - 80 pages - septembre 2017 / 25,00 €
isbn : 978-2-35137-233-3
Trois films de Jean Rouch : *La Goumbé des jeuns noceurs*, *Pam kuso kar*, *Cousin cousine*
-

Quel est le monde que Jean Rouch a eu devant les yeux, qu'il a choisi de regarder, d'écouter, de montrer, de dire ?
Ce livre-DVD propose d'en donner un aperçu à partir de trois films rares et de quelques images prélevées dans son œuvre filmique, de quelques photogrammes scannés à partir de cette pellicule 16 mm qu'il affectionnait : trente-six images à peine, pour une œuvre filmique imposante et polymorphe aux quelques cent quatre-vingt titres, entre films achevés et, pour près de la moitié, inachevés.
Des choix dictés par les lames de fond et les lignes de crête de l'œuvre, autour de thèmes ou motifs qui paraissent la travailler : des gestes de travail aux déclinaisons de féminités, des modernités que Rouch découvre avec enthousiasme et étonnement, aux regards, rires ou pulsions scopiques…
Quant aux trois films présentés ici – dont l'inédit et inachevé *Cousin cousine*, où l'on retrouve Damouré Zika… à Venise ! –, eux aussi traversent l'œuvre, des années 1960 aux années 1980, du documentaire à l'ethno-fiction, des goumbés d'Abidjan aux rites…

▶ commander sur notre site



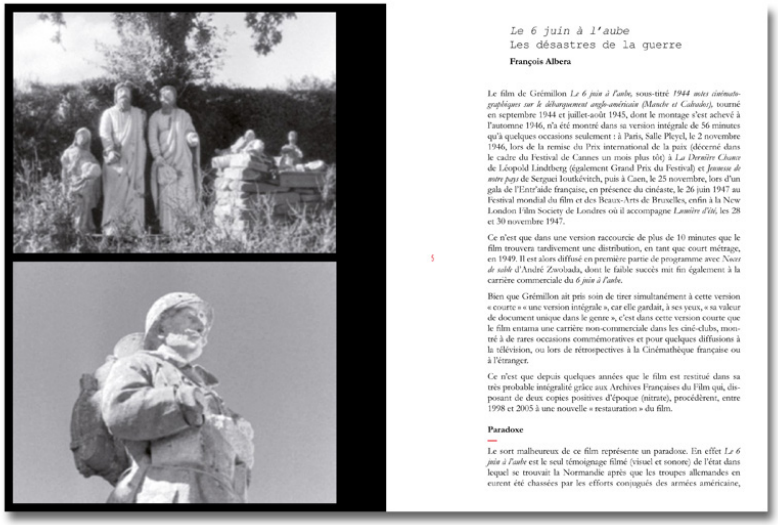
LAGUIONIE, LA DEMOISELLE, LA TRAVERSÉE ET AUTRES COURTS

14 x 19 cm / 68 pages / novembre 2016 / 24,00 €
isbn : 978-2-35137-192-3
Huit films de Jean-François Laguionie
Scénarii, nouvelles des films, filmographie, croquis préparatoires...

–

Présentant ces huit films, depuis l'initial *La Demoiselle et le Violoncelliste* (Grand Prix au Festival d'Annecy en 1964) jusqu'à cette onirique Traversée…, en passant par le seul film en prises de vues réelles de l'auteur, Plage privée, ou le remarquable Une bombe par hasard, ce livre-DVD permet la découverte d'une œuvre majeure et d'un univers infiniment personnel.

▶ commander sur notre site



Le 6 juin à l'aube
Les désastres de la guerre

François Albera

Le film de Grémillon *Le 6 juin à l'aube*, sous-titré *1944 notes cinématographiques sur le débarquement anglo-américain (Manche et Calvados)*, tourné en septembre 1944 et juillet-août 1945, dont le montage s'est achevé à l'automne 1946, n'a été montré dans sa version intégrale de 56 minutes qu'à quelques occasions seulement : à Paris, Salle Pleyel, le 2 novembre 1946, lors de la remise du Prix international de la paix (décerné dans le cadre du Festival de Cannes un mois plus tôt) à *La Dernière Chance* de Léopold Lindtberg (également Grand Prix du Festival) et *Jeunesse de notre pays* de Serguei Ioutkévitch, puis à Caen, le 25 novembre, lors d'un gala de l'Entr'aide française, en présence du cinéaste, le 26 juin 1947 au Festival mondial du film et des Beaux-Arts de Bruxelles, enfin à la New London Film Society de Londres où il accompagne *Lumière d'été*, les 28 et 30 novembre 1947.

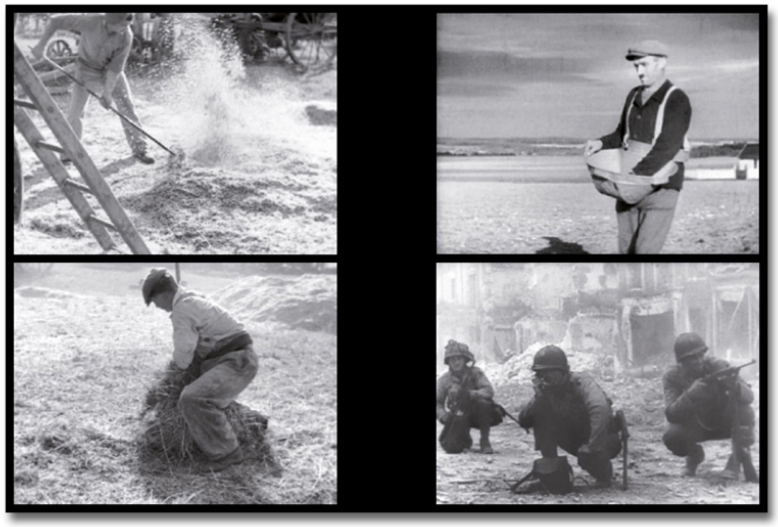
Ce n'est que dans une version raccourcie de plus de 10 minutes que le film trouvera tardivement une distribution, en tant que court métrage, en 1949. Il est alors diffusé en première partie de programme avec *Nuits de sable* d'André Zwoboda, dont le faible succès mit fin également à la carrière commerciale du *6 juin à l'aube*.

Bien que Grémillon ait pris soin de tirer simultanément à cette version « courte » « une version intégrale », car elle gardait, à ses yeux, « sa valeur de document unique dans le genre », c'est dans cette version courte que le film entama une carrière non-commerciale dans les ciné-clubs, montré à de rares occasions commémoratives et pour quelques diffusions à la télévision, ou lors de rétrospectives à la Cinémathèque française ou à l'étranger.

Ce n'est que depuis quelques années que le film est restitué dans sa très probable intégralité grâce aux Archives Françaises du Film qui, disposant de deux copies positives d'époque (nitrate), procéderent, entre 1998 et 2005 à une nouvelle « restauration » du film.

Paradoxe

Le sort malheureux de ce film représente un paradoxe. En effet *Le 6 juin à l'aube* est le seul témoignage filmé (visuel et sonore) de l'état dans lequel se trouvait la Normandie après que les troupes allemandes en eurent été chassées par les efforts conjugués des armées américaine,



LAGUIONIE, LA DEMOISELLE, LA TRAVERSÉE ET AUTRES COURTS

14 x 19 cm / 68 pages / novembre 2016 / 25,00 €
isbn : 978-2-35137-192-3
Huit films de Jean-François Laguionie
Scénarii, nouvelles des films, filmographie, croquis préparatoires...
-

Présentant ces huit films, depuis l'initial *La Demoiselle et le Violoncelliste* (Grand Prix au Festival d'Annecy en 1964) jusqu'à cette onirique Traversée…, en passant par le seul film en prises de vues réelles de l'auteur, Plage privée, ou le remarquable Une bombe par hasard, ce livre-DVD permet la découverte d'une œuvre majeure et d'un univers infiniment personnel.

▶ commander sur notre site

Mémoire de César

HISTOIRES D'ADÈLE H.

26 x 17 cm / 128 pages / février 2015 / 20,00 €
Isbn : 978-2-35137-178-7 À propos d'Adèle Haenel, du jeu, des films, du hors-champs, du regard et autres réflexions...
Entretiens avec : Adèle Haenel, Bertrand Bonello, Céline Sciamma, Christel Baras, Christophe Ruggia, Katell Quilévéré

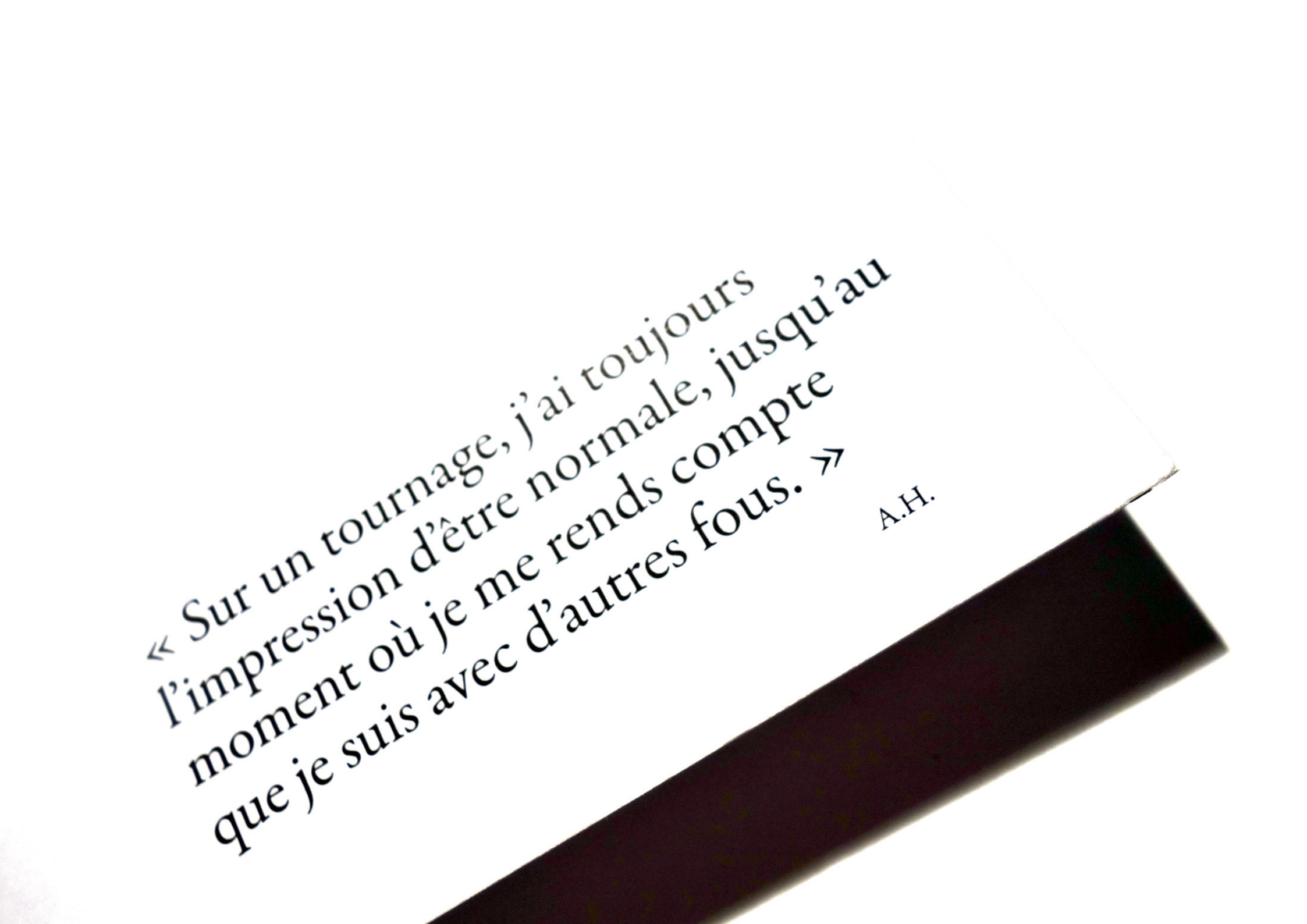
-

Adèle Haenel a intégré une prestigieuse liste de césarisée en février 2014 pour son rôle de Maria dans *Suzanne*.
Adèle Haenel que l'on voit grandir depuis *Les Diables* jusqu'aux *Combattants*, en passant par *Naissance des pieuvres* et *L'Apollonide*, et pour qui Truffaut aurait pu écrire cette phrase de Delphine Seyrig à Jean-Pierre Léaud dans *Baisers volés* : « Je ne suis pas une apparition, je suis une femme. »
Dans ce dixième livre de la collection "Mémoire de César", les histoires d'Adèle H. sont racontées par ses cinéastes — Katell Quillévéré, Céline Sciamma, Bertrand Bonello, Christophe Ruggia —, par Christel Baras qui l'a repérée alors qu'elle était enfant, et par Adèle elle-même qui explique, malicieuse, qu'un personnage, c'est « une personne et son hors-champs ».

▶ commander sur notre site

« Sur un tournage, j'ai toujours l'impression d'être normale, jusqu'au moment où je me rends compte que je suis avec d'autres fous. »

A.H.



ERNEST ET CÉLESTINE

26 x 17 cm / 96 pages / février 2014 / 20,00 €
isbn : 978-2-35137-160-2
Entretiens avec Benjmain Renner, Didier Brunner, Daniel Pennac
-

Tout le monde sait qu'Ernest est un ours et Célestine une souris, et que ces deux-là vivent ensemble quand bien même cela ne se fait pas. Tout le monde sait cela, parce que tout le monde a lu les livres de Gabrielle Vincent, la maman de ces deux magnifiques personnages. Il y a ceux à qui leurs parents les ont lus ; ceux qui les ont lus à leurs enfants ; ceux, enfants, qui les ont relus sans leurs parents, cachés sous la couette pour ne pas s'entendre dire : « Tu n'en as pas assez de relire sans cesse les mêmes livres ? » ; enfin il y a ceux, parents, qui après avoir confisqué à leur enfant les « Ernest et Célestine » qu'il relisait pour la centième fois, se sont affalés sur leur canapé... ont ouvert les livres, parce qu'ils ne se souvenaient pas très bien de... et puis les ont relus. Ce n'est pas la moindre réussite du film que d'avoir le même goût de revenez-y souvent, la même saveur de bonbon acidulé dont on ne peut plus se passer — demandez à Ernest...

Et pour y revenir, voici un livre animé (des meilleures intentions) qui raconte « image par image » et mot à mot l'histoire d'un film en forme de lien entre le monde d'en haut et celui d'en bas, mais aussi entre les mondes de Gabrielle Vincent, Daniel Pennac, Benjamin Renner... et d'autres encore.

▶ commander sur notre site

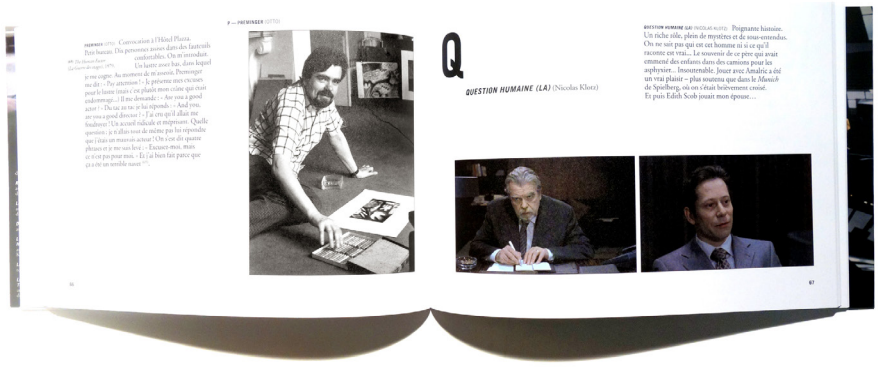
MICHAEL LONSDALE, DES HOMMES ET DES MOTS

26 x 17 cm / 108 pages / février 2012 / 20,00 €
Isbn : 978-2-35137-135-0

-

Michael Lonsdale, comédien à tout (bien) faire du théâtre et du cinéma de ces soixante dernières années, se raconte ici à travers ses rencontres, ses personnages, ses amitiés, de A comme Atchoum à Z comme *Zoo Story*, en passant bien sûr par C comme César, qu'il se vit attribuer en 2011. Montant sur la scène recevoir sa récompense, il regarda la statuette avec un petit sourire et lui adressa un inimitable : « Ah ! Te voilà, petit coquin... » Et poursuivit : « Dans ce métier, on croit être quelqu'un, on s'aperçoit qu'on est plusieurs. Si j'ai voulu être comédien, c'est parce que je me supportais mal en tant que Michael Lonsdale et qu'il fallait que je sois quelqu'un d'autre. De ce côté, c'est assez réussi... Quand à savoir qui l'on est vraiment, je raconterai simplement, qu'invité par l'archevêque de Strasbourg pour parler *Des Hommes et des Dieux*, je me suis retrouvé dans la superbe cathédrale devant 1200 personnes... Et l'archevêque, finissant son petit discours d'introduction, dit : "Maintenant, je vais laisser la parole à Michael Jackson..." Rien ne pouvait me faire plus plaisir. »

▶ commander sur notre site



TOUS AU LARZAC

26 x 17 cm / 120 pages / février 2013 / 20,00 €
isbn : 978-2-35137-140-4
Préface : Bertrand Bonello
Entretiens : Gilles Clément, Ariane Doublet, William Klein, Mariana Otero, Christian Rouaud, Mathiue Sapin

-

En recevant le César du meilleur film documentaire pour *Tous au Larzac,* Christian Rouaud citait La Boétie : « Les puissants ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Il ajoutait, à propos des protagonistes de cette lutte : « Ce César honore des femmes et des hommes debout. » Et ce n'était qu'un début : dans ce livre qui mêle l'histoire de différentes luttes et différents films autour de *Tous au Larzac*, ces femmes et ces hommes debout sont rejoints par d'autres, cinéastes (Ariane Doublet, Mariana Otero, Bertrand Bonello, William Klein), paysagiste (Gilles Clément), dessinateur (Mathieu Sapin), pour continuer le combat.

▶ commander sur notre site

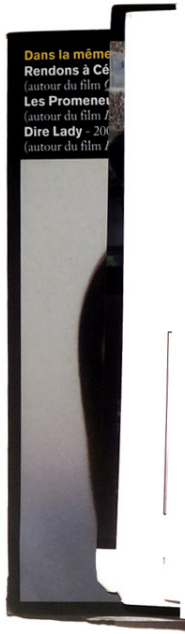
LES BEAUX GOSSES, TOUTES PREMIÈRES FOIS

26 x 17 cm / 96 pages / février 2011 / 20,00 €
isbn : 978-2-35137-118-3
Entretiens avec Riad Sattouf, Alice Trémolières, Vincent Lacoste, Anthony Sonigo et Anne-Dominique Toussaint

–

Toutes les premières fois sont-elle mémorables ? L'auteur, les acteurs et la productrice font ici le récit de ce premier film tourné comme un premier baiser donné. Et *Les Beaux Gosses – Toutes premières fois* ne se prive surtout pas des plaisirs intenses provoqués par le film de Riad Sattouf : dôleries des dialogues et spontanéité des comédiens, finesse du regard et universalité des situations se retouvent ici transposés au fil des pages comme autant de (premiers) souvenirs du film.

▶ commander sur notre site



comédienne. Je n'en suis toujours pas sûre aujourd'hui. Ce n'était donc pas un rêve mais, quand j'ai vu le papier, je me suis dit que c'était une expérience à tenter. Je ne le regrette absolument pas.

VL — J'aimais le cinéma en tant que spectateur mais je n'imaginais pas en faire. Maintenant, j'ai envie de continuer, je veux en faire mon métier. D'ailleurs, depuis, j'ai joué dans un film qui va bientôt sortir, mais je ne sais pas comment il s'appelle : il doit changer de nom… J'ai aussi tourné dans un film de Julie Delpy [5], l'été dernier.

5 - Julie Delpy, actrice et cinéaste française née en 1969 à Paris, France

AT — Après le film de Riad, j'en ai refusé pas mal d'autres. En fait, juste après le tournage, je n'en avais pas du tout envie. Ça m'a reprise seulement cette année. En septembre, je me suis posé des questions sur ce que je voulais ou pas et j'ai accepté deux propositions qui me sont tombées dessus, comme ça. Je n'ai pas d'agent, et je ne sais toujours pas si j'en veux un, donc j'ai eu de la chance que des réalisateurs m'appellent directement.

AS — Moi, depuis *Les Beaux Gosses*, j'ai joué dans des courts-métrages, commencé à écrire la première partie d'un one man show et je m'apprête à aider un ami dans la réalisation d'un court-métrage. J'ai envie d'être comédien mais pourquoi pas, plus tard, être aussi réalisateur. Enfin, ce n'est pas pour tout de suite ! Et au cinéma je suis prêt à jouer tous les rôles mais, au théâtre, je préférerais le one man show.

AT — J'ai d'autres projets que le cinéma et je ne sais pas encore si j'ai envie d'en faire mon métier. Mais j'imagine que si je veux, quand même, lui laisser une place dans ma vie, ce sera en tant que comédienne.

VL — Tout m'intéresse. Je pense qu'au bout d'un moment j'aurai envie de réaliser ou, en tout cas, d'écrire des scénarios. Ça me plaît, mais il faut encore un peu de temps pour que je réussisse à structurer toutes mes idées !

L'œil — Qu'est-ce qui s'est passé entre le casting et le tournage ? Et après ?

VL — La première fois que j'ai participé au casting, c'était en février 2008… il y a longtemps !

AT — J'ai eu le rôle le 1er avril, j'ai cru qu'on me faisait une blague !

AS — Oui, de février à avril, on n'a fait que passer des castings ! Après, on s'est rencontré, Vincent, Alice, Julie, Meryl, Camille, Robin [6] et moi. On a fait plusieurs photos types pour cerner les personnages et, là, c'était définitif.

6 - Robin Nizan-Duverger, qui joue Benjamin

AT — On se faisait coiffer, on a fait des répétitions costumes…

AS — On a fait beaucoup de répétitions dans une petite salle, du côté d'Arts et métiers.

AT — Il y a eu des répétitions en tous genres, des lectures, des essais costumes, maquillage… Beaucoup d'impros, aussi.

AS — Riad nous demandait de faire des exercices : faire les singes…

AT — Mais ce sont des choses qu'on faisait aussi pendant le tournage : juste avant de tourner, il nous faisait improviser pour nous décontracter ou parce qu'il n'était pas content du travail de la veille et voulait que ce soit plus naturel.

L'œil — On trouve des scènes improvisées dans le film ?

AT — Ce n'est jamais vraiment de l'impro, mais jamais très proche du texte non plus…

VL — Si… j'ai tourné une scène improvisée avec Noémie [7], une scène de petit déjeuner. J'étais sensé être content parce que c'était le lendemain du jour où j'étais sorti avec Aurore. J'attendais que Noémie fasse ce que Riad m'avait expliqué qu'elle ferait et, en fait, elle n'a rien dit du tout. Elle a simplement bu son café. C'est dans le film. La première fois que j'ai vu Noémie, on avait improvisé pendant une heure aux Tournelles [8], autour la relation mère-fils.

7 - Noémie Lvovsky, cinéaste et actrice française née en 1964 à Paris, France

8 - Les Films des Tournelles, société de production des *Beaux Gosses*

AT — Et elle, ensuite, n'arrivait pas à se défaire de ce rôle, elle était toujours derrière Vincent à lui dire : « Ah mon fils… ! » Il devenait fou !

L'œil — Est-ce que Riad a réutilisé des improvisations que vous aviez faites pendant les essais ?

AS — Vincent et moi avions répété la première scène du film aux Tournelles. On devait regarder un couple qui s'embrassait et j'ai dit à Vincent :

LES PLAGES D'AGNÈS

26 x 17 cm / 108 pages / février 2010 / 20,00 €
Isbn : 978-2-35137-087-2
Texte intégral et images du film d'Agnès Varda, *Les Plages d'Agnès*
(César du meilleur documentaire 2009)
-

« Si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages. Moi si on m'ouvrait, on trouverait des plages. » (Agnès Varda)
Quand on ouvre ce livre, on trouve des plages et un texte dont le mouvement ressemble à celui d'une mer : fait de marées hautes et basses, de sac et de ressac, de quelques mots et quelques images qui sont comme l'écume d'une vie. Ce livre est un pari : comment reproduire dans son intégralité le texte d'un film (son commentaire et ses dialogues) sans l'aide du fluxdes images qui, dans la salle de cinéma, en rendaient la compréhension évidente, et sans se servir des commodités d'un scénario (nom des personnages qui parlent, indication de lieu, de temps) ? Ce pari est celui de laisser le spectateur / lecteur inventer le film ou reconstruire sonsouvenir, entre le plaisir simple procuré par le texte d'une écrivaine et les quelques images du film de cette même Agnès Varda, cinéaste.

▶ commander sur notre site

L'ESPOIR EST FÉMININ

26 x 17 cm / 84 pages / février 2009 / 20,00 €
Texte : Gaël Teicher
Entretiens avec : Hafsia Herzi et Sandrine Bonnaire
Photogrammes tirés de *La Graine et le Mulet*, d'Abdellatif Kechiche et *À nos amours* de Maurice Pialat.
-

En 2007, *La Graine et le Mulet* d'Abdellatif Kechiche révèle une jeune actrice lumineuse, Hafsia Herzi, dix-huit ans au moment du tournage. Le César du Meilleur espoir féminin 2008 qui récompense son interprétation de Rym, rappelle celui attribué à Sandrine Bonnaire en 1984 pour ce qui était aussi son premier rôle, la Suzanne d'*À nos amours* de Maurice Pialat. Deux actrices naissent au cinéma adolescentes, à vingt-cinq ans d'intervalle, devant la caméra de deux cinéastes qui les regardent comme des pères, leurs filles, faisant de leurs films autant de portraits de leurs comédiennes.
Hafsia Herzi et Sandrine Bonnaire racontent ici ce que c'est que d'avoir l'âge des possibles au cinéma.

▶ commander sur notre site

DIRE LADY

26 x 17 cm / 132 pages / février 2008 / 20,00 €
Textes : Anne-Marie Garat, Christiane Vollaire, Laurent Teicher, Jacques Lion, Philippe Bazin, Jean-Bernard Pouy...
Photogrammes tirés du film Lady Chatterley de Pascale Ferran.
-
Lady Chatterley, le film de Pascale Ferran, est de ces films dont on dit qu'ils ont « rencontré leur public ». Dans ce livre, quelques spectateurs racontent ladite rencontre. Quelques spectateurs dont le cinéma n'est pas la profession – ils sont photographe, écrivain, philosophe, osthéopathe ou professeur d'histoire et géographie – parce que la rencontre entre un public et un film n'est pas affaire de profession – ou alors, c'est de professions de foi qu'il s'agit.

▶ commander sur notre site

LES PROMENEURS

26 x 17 cm / 132 pages / février 2008 / 20,00 €
isbn : 978-2-35137-033-9
Entretiens avec Michel Bouquet et Robert Guediguian
-
Photogrammes tirés du film *Le Promeneur du Champ-de-Mars* de Robert Guediguian. En 2006, Michel Bouquet reçoit son second César du meilleur interprète pour son interprétation de François Mitterrand dans le film de Robert Guediguian, *Le Promeneur du Champ-de-Mars*. Et pourtant : « Quand le producteur Frank Le Wita m'a proposé de jouer le rôle du président François Mitterrand, j'ai d'abord pensé que c'était impossible. Cet homme que j'ai vu sur tous les écrans de télévision pendant presque toute ma vie... » Une promenade entre mots et images en compagnie de deux grands hommes : François Mitterrand et Michel Bouquet.

▶ commander sur notre site

RENDONS À CÉSAR

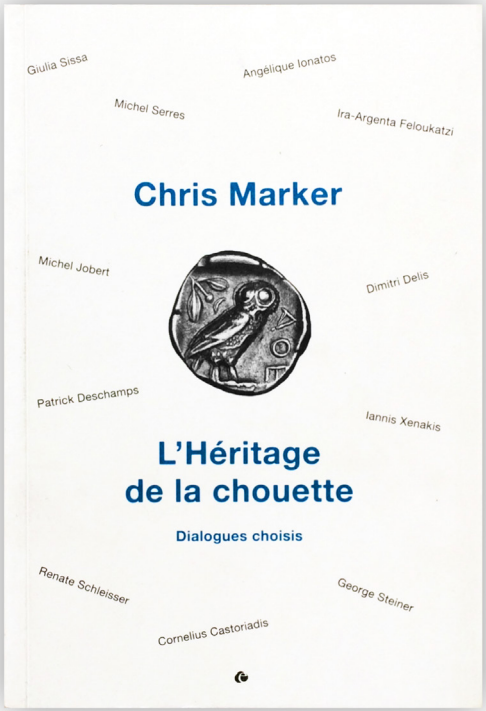
26 x 17 cm / 132 pages / février 2006 / 20,00 €
isbn : 978-2-35137-019-3
Photographies de Gilles Porte d'après le film *Quand la mer monte...* de Yolande Moreau et Gilles Porte.

-

À celles et ceux – habitants du Nord de la France, mais aussi de Belgique ou de Paris – qui avaient aidé à faire que ce film existe, Gilles Porte est allé rendre leurs attentions, juste compressées dans une statuette : un des deux César obtenus en 2005 par *Quand la mer monte*, coréalisé avec Yolande Moreau. Comme un témoin qu'on se passe de main en main.

▶ commander sur notre site

Hors collections - cinéma



L'HÉRITAGE DE LA CHOUETTE - DIALOGUES CHOISIS

Chris Marker et Cornelius Castoriadis, Dimitri Delis, Patrick Deschamps, Angélique Ionatos, Michel Jobert, Renate Schleisser, Michel Serres, Giulia Sissa, George Steiner, Iannis Xenakis

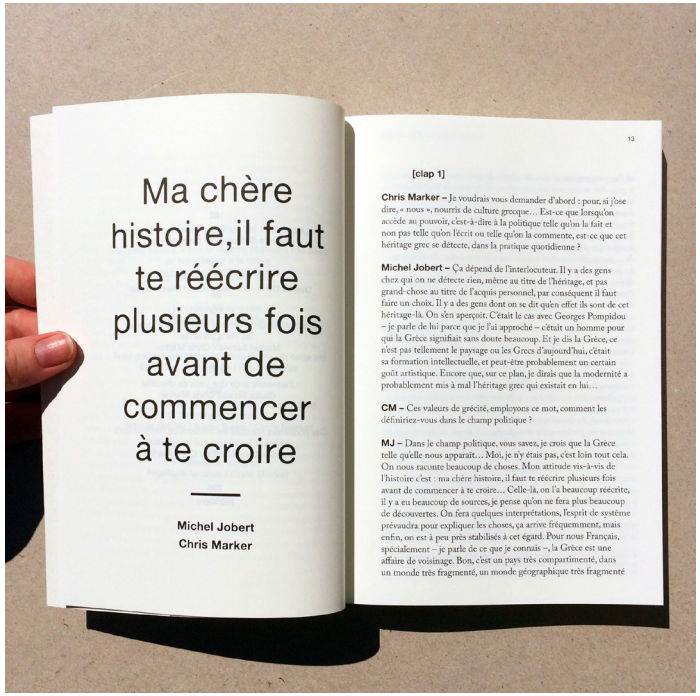
13,9 x 20,3 cm / 304 pages / juin 2018
isbn : 978-2-35137-251-7

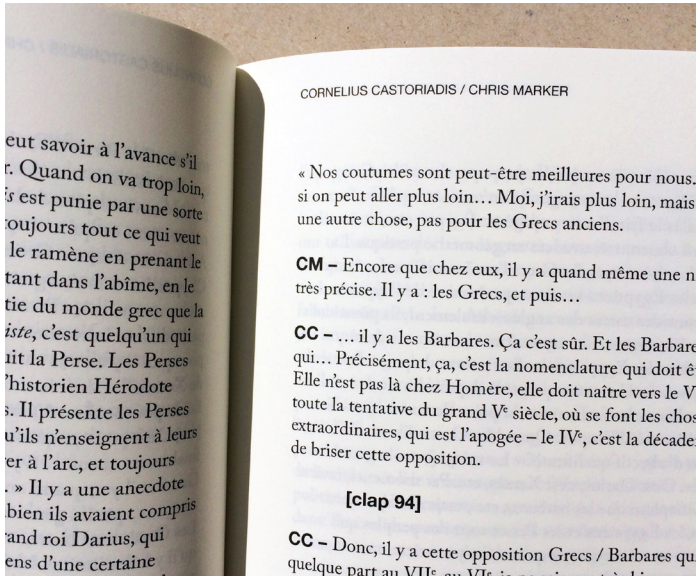
-

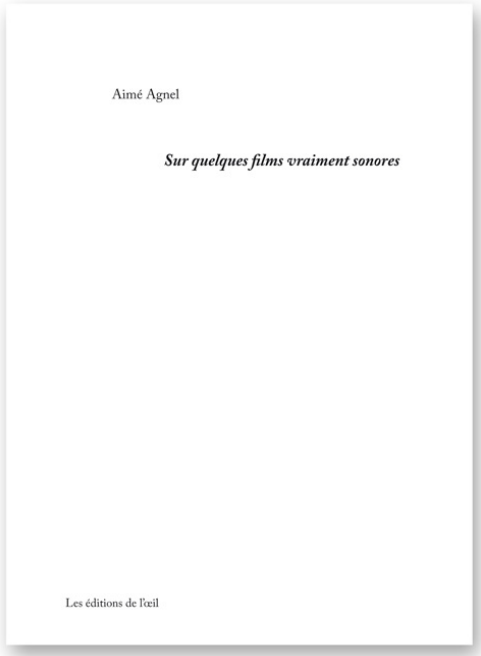
Quand il réalise les treize épisodes de *L'Héritage de la chouette*, Chris Marker dialogue avec des hellénistes, philosophes, artistes, hommes politiques, etc., autour de l'influence de la Grèce antique sur le monde moderne – à partir de mots hérités des Grecs : de « symposium » à « olympisme », de « démocratie » à « amnésie », en passant par « mathématique », « mysoginie » ou « tragédie »…

Ce livre propose dix de ces entretiens, publiés pour la premiere fois *in extenso* : Cornelius Castoriadis, Dimitri Delis, Patrick Deschamps, Angélique Ionatos, Michel Jobert, Renate Schleisser, Michel Serres, Giulia Sissa, George Steiner, Iannis Xenakis et, bien sûr, Chris Marker, nous embarquent pour un voyage qu'Homère n'aurait pas renié…

▶ commander sur notre site







SUR QUELQUES FILMS VRAIMENT SONORES
Aimé Agnel

12,5 x 18,5 cm / 160 pages / février 2018
isbn : 978-2-35137-247-0

-

« Le synchronisme des sons et des images auquel le cinéma nous a habitués nous empêcherait-il de reconnaître et de goûter la spécificité et l'hétérogénéité de l'écoute et du regard ? (…) Reconnus dans leurs différences, le son et l'image travaillent pourtant, comme le recommandait Robert Bresson, "chacun à leur tour par une sorte de relais", ou bien cohabitent, comme dans les films de Jean-Luc Godard, dans une mise en tension de leur disparité, qui nous permet de les entendre vraiment ensemble sans que soient perdues leurs qualités et leurs forces respectives. C'est par la différenciation qu'on accède à la complexité. » Aimé Agnel évoque ici quelques-uns de ces films « vraiment sonores ». Parmi de nombreuses activités liées au cinéma, à la psychanalyse ou au son, Aimé Agnel fut entre autres professeur à l'IDHEC, chargé de cours à l'Université de Vincennes (Département Cinéma), monteur son de *Le moindre geste d*e Fernand Deligny et Jean-Pierre Daniel et La Storia de Sergio Castilla, acteur dans *L'Aquarium et la Nation* de Jean-Marie Straub… Il a notamment publié *L'Homme au tablier,* le jeu des contraires dans les films de Ford et Hitchcock et l'ennui, une psychologie à l'œuvre.

▶ commander sur notre site

es Oiseaux - Alfred Hitchcock

LOUISE EN HIVER
Jean-François Laguionie

25 x 23 cm / 112 pages / novembre 2016
isbn : 978-2-35137-204-3

-

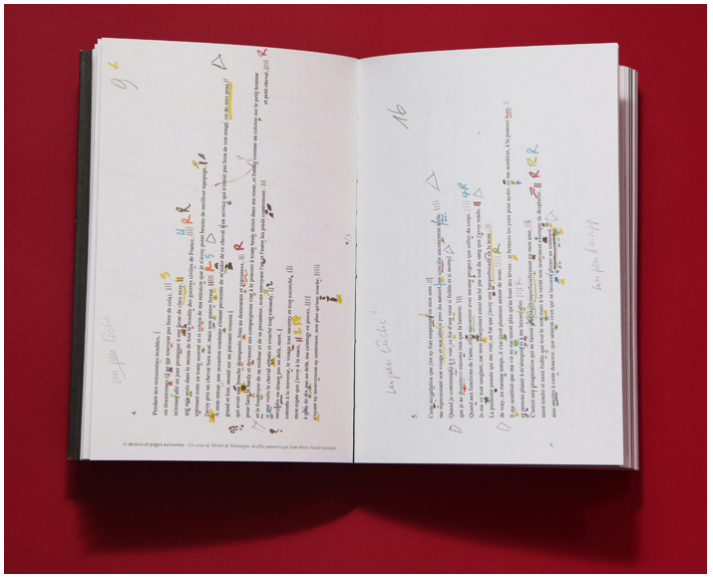
Album adapté du film de Jean-François Laguionie, *Louise en hiver*.
À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d'équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l'hiver.
Mais elle n'a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter dans l'aventure.

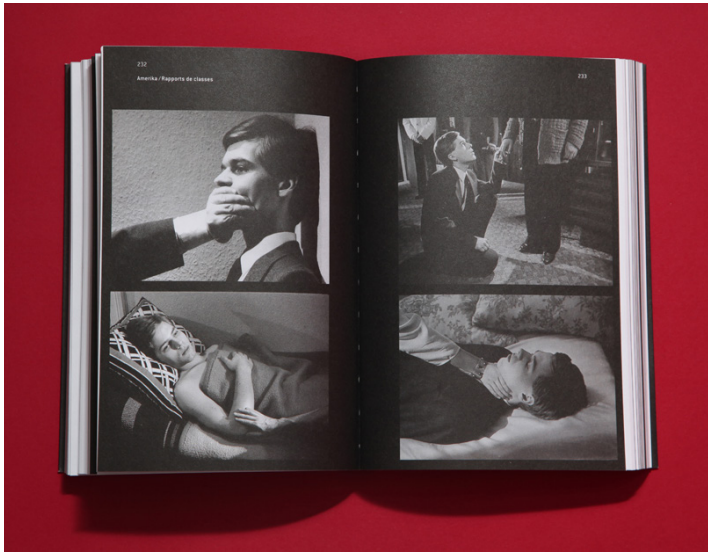
▶ commander sur notre site

La tempête a duré trois jours…

Trois jours pendant lesquels je n'ai pas osé sortir de chez moi.
Et puis le temps s'est mis au beau.
Il faisait chaud même, pour un mois de septembre !

Je n'avais pas peur… mais j'étais contrari
On allait s'apercevoir d
La co





L'INTERNATIONALE STRAUBIENNE

16 x 24 cm / 512 pages / mai 2016
isbn : 9782351371909

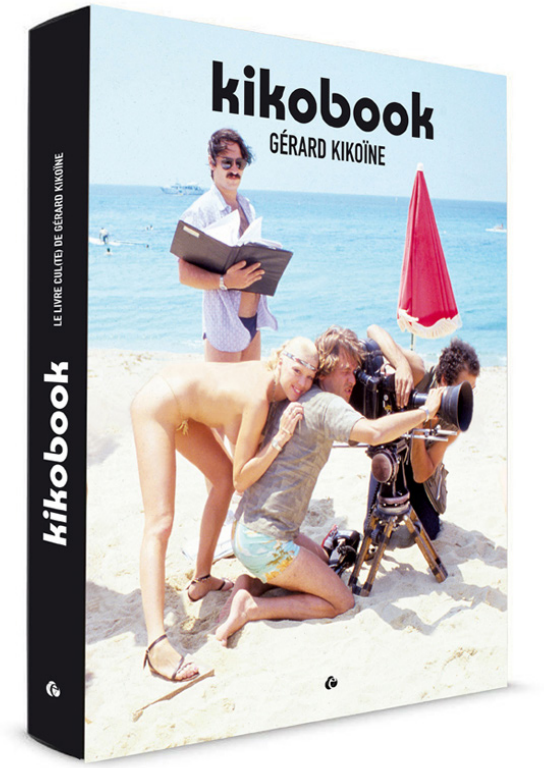
-

L'Internationale Straubienne est une filmographie de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet commentée par une mosaïque d'auteurs (critiques, artistes, collaborateurs...), straubiens de toujours ou nouveaux venus, compagnons de route ou passants, pour une traversée écrite et visuelle de plus de cinquante années de cinéma, depuis l'initial *Machorka-Muff* (1962) jusqu'à *Où en êtes-vous, Jean-Marie Straub* ? (2016).

Texte et entretiens : Jean-Claude Rousseau, Albert Serra, Renato Berta, Raphaëlle Pireyre, Florian Guignandon, Jean-Charles Fitoussi, Jacques Kermabon, Arnaud Hée, Rochelle Fack, Christophe Clavert, Cristina Piccino, Cyril Neyrat, Marianne Dautrey, Aimé Agnel, Robert Alazraki, Gaël Teicher, Patrice Rollet, Jean-Luc Parant, Luc Chessel, Morgan Pokée, Claude Rutault, Mathieu Macheret, Kirill Adibekov, Jacques Mandelbaum, Freddy Denaës, Franck Venaille, Lili Hinstin, Christophe Gougeon, Marie Anne Guerin, Arnaud Dommerc, Stéphane Gatti / La Parole errante, Christophe Kantcheff, Alain Bergala, Jacques Bontemps, Mehdi Benallal, Giorgio Passerone, Christiane Veschambre, Sylvie Pras. Photogrammes extraits des films, photographies de tournages par Caroline Champetier, photographies de Mathieu Pernot...

▶ commander sur notre site

4
8
lubtchansky / hochet / straub
trop tôt - zu früh
trop tard



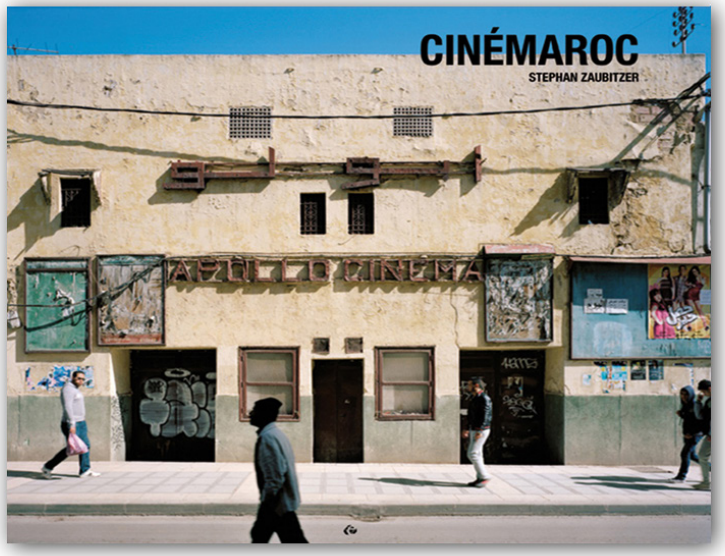
KIKOBOOK
Gérard Kikoïne

24 x 27 cm / 368 pages / février 2016
isbn : 978-2-35137-186-2

-

Gérard Kikoïne, dit « Kiko », est l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire du cinéma. Souvenirs cryptés ou visions très claires, activité solitaire ou joie partagée, ses « films d'Amour » sont autant de petits bonheurs qui fondent dans la bouche... comme dans la main.
Drôle de secret : son nom est sur toutes les lèvres, passe de bouche en bouche, on le dépose délicatement au creux de l'oreille de son voisin ou de sa voisine – celle que l'on croise avec gourmandise tous les matins sur le palier…
Dans ce « livre d'Amour » des « films d'Amour », Kiko, aussi formidable narrateur qu'il est brillant cinéaste, dit tout, à grands coups d'envolées lyriques, d'une pincée d'humour narquois et de mille et une photos de tournage : de Parties fines à Adorable Lola, de Brigitte Lahaie à Marilyn Jess, d'Alban Ceray à Richard Allan, de la « fausse éjac' » à « la bonne auberge » jusqu'à l'art du découpage, des anecdotes croustillantes aux histoires affriolantes…

▶ commander sur notre site



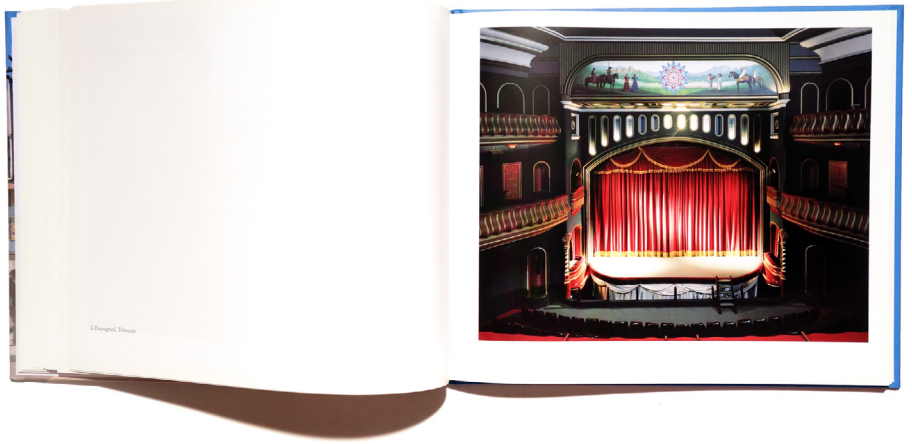
CINÉMAROC
Stéphan Zaubitzer

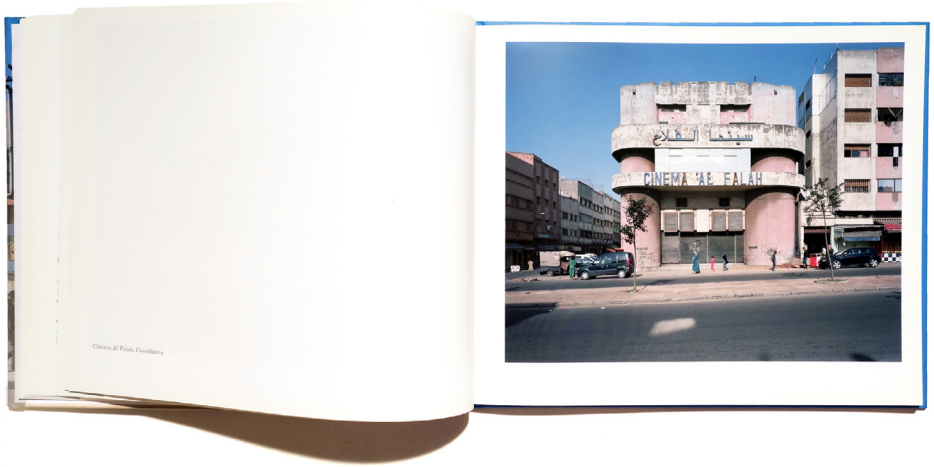
24 x 20 cm / 96 pages / mars 2015 / 25,00 €
isbn : 978-2-35137-180-0

-

En 2003, bloqué à Ouagadougou en attente d'un avion, Stephan Zaubitzer commence presque par hasard à photographier les salles de cinéma de la ville. C'est le début d'une série qui le mènera aussi bien en Inde qu'aux États-Unis, en Egypte ou en Roumanie, en passant par le Brésil, la Tchéquie et quelques autres... Au fil de ce tour du monde des salles obscures et des rues lumineuses qui les abritent, il se révèle aussi fasciné par les intérieurs, sombres ventres aux décorations toujours plus improbables, que passionné par les extérieurs, navires extravagants en pleine ville, exceptions architecturales dans les ensembles urbains. En 2014, Zaubitzer a promené sa chambre photographique dans six villes marocaines (Casablanca, Oujda, Marrakech, Meknès, Tanger et Tétouan) pour y tirer le portrait du Roxy, du Camera, de l'Alcazar, du Colisée, de l'Espagnol, de l'Al Falah... Voyage en cinémaroquie, jusqu'au visage d'Ingrid Bergman...

▶ commander sur notre site





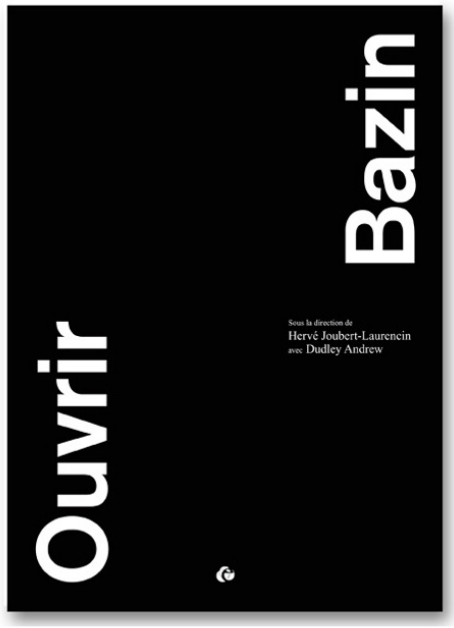
LE SOMMEIL PARADOXAL - Hervé Joubert-Laurencin

15 x 21 cm / 224 pages / février 2014
isbn : 978-2-35137-159-6
Texte : Hervé Joubert-Laurencin

-

« Il n'est pas véritablement un théoricien, moins encore un dogmatique, mais un éveilleur. » Nous ne sommes pas des enfants de Bazin. Nous ne sommes même plus baziniens. Mais si nous sommes vraiment sortis du vingtième siècle, celui du cinéma, alors nous devons nous réveiller de Bazin, et nous ne pourrons le faire qu'avec Bazin. Après l'œuvre de Pasolini, l'écrivain-cinéaste par excellence, Hervé Joubert-Laurencin s'emploie à parcourir, littéralement et dans tous les sens, les paradoxes de celle d'André Bazin, l'écrivain de cinéma.

▶ commander sur notre site



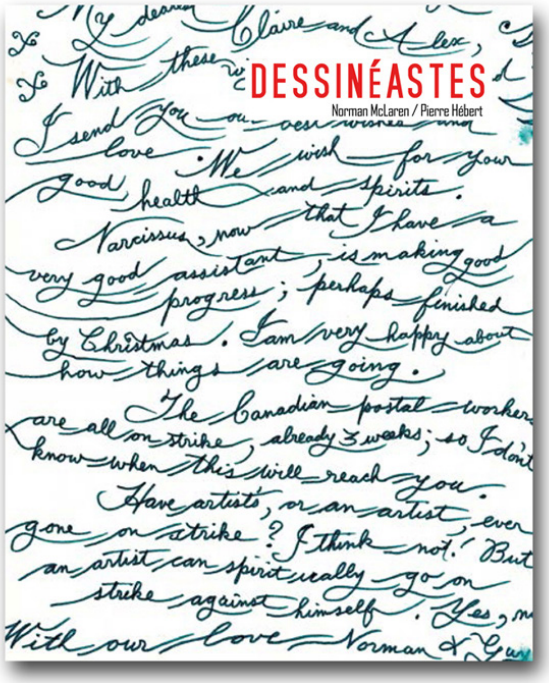
OUVRIR BAZIN

15 x 21 cm / 368 pages / février 2014
isbn : 978-2-35137-158-9
Sous la direction d'Hervé Joubert-Laurencin et Duldey Andrew

-

Comment comprendre et lire le plus fameux des critiques de films, fondateur des *Cahiers du cinéma* et auteur de *Qu'est-ce que le cinéma ?*, ce best-seller indémodable depuis plus de cinquante ans ? Que faire aujourd'hui de l'immense champ d'opération des écrits d'André Bazin, rigoureux dans la pensée et baroque dans la forme, qui se déploie en réalité dans plus de deux mille cinq cent articles et essais et vingt livres. C'est à cela que s'emploie Ouvrir Bazin, somme collective du travail de vingt-cinq chercheurs internationaux en cinéma.

▶ commander sur notre site



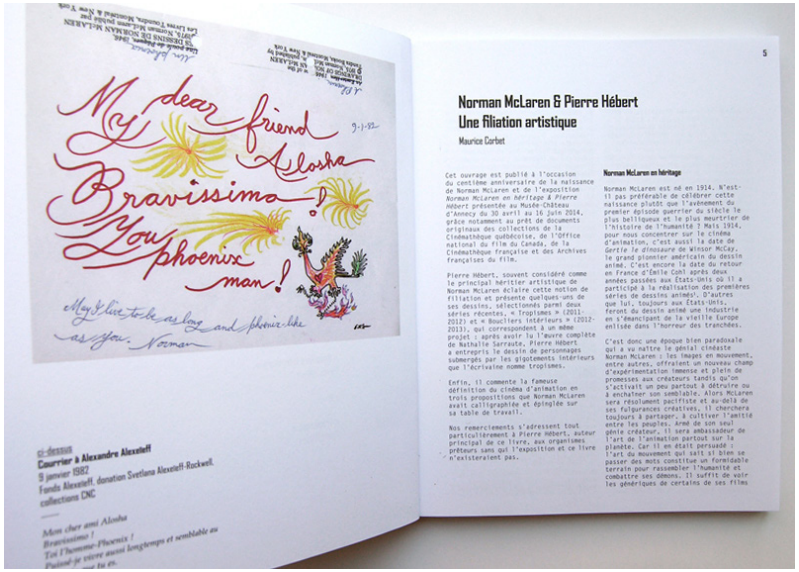
DÉSSINÉASTES
Norman McLaren & Pierre Hébert

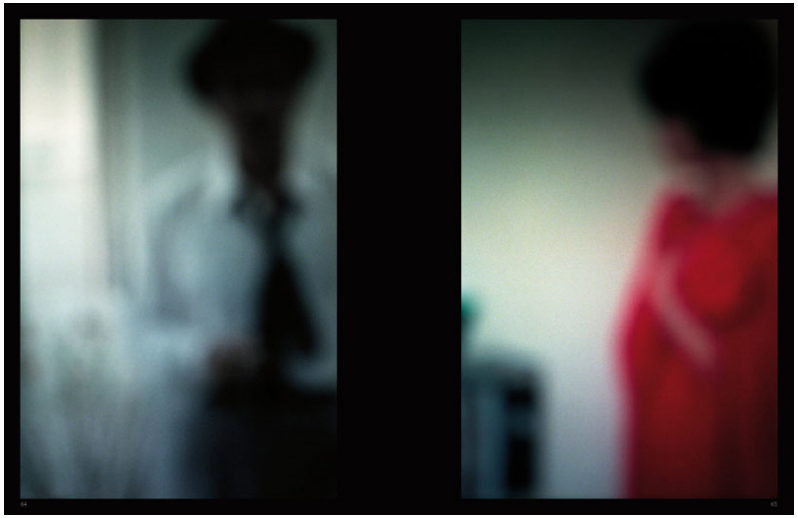
17 x 21 cm / 96 pages / juin 2014 / 20,00 €
isbn : 978-2-35137-165-7

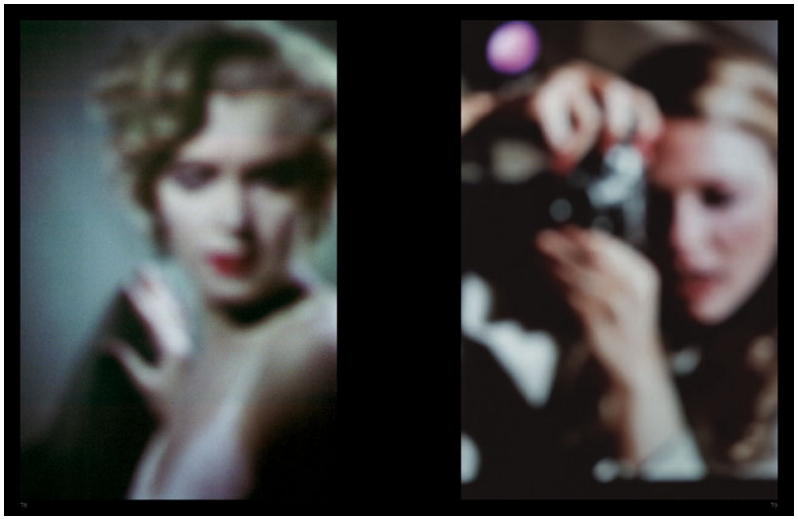
-

Norman McLaren correspondait comme il cinématographiait : tout était dessin et lignes animées, gravure et écriture à même la surface des choses... *Dessinéastes* découvre son travail typographique et les lettres manuscrites, admirablement calligraphiées, qu'il échangea avec de grands maîtres du cinéma d'animation comme avec de jeunes cinéastes, chercheurs ou étudiants.
Pierre Hébert, souvent considéré comme le principal héritier artistique de Norman McLaren, raconte ici cette filiation, pour un dialogue par-delà les âges entre deux grands cinéastes d'animation.

▶ commander sur notre site



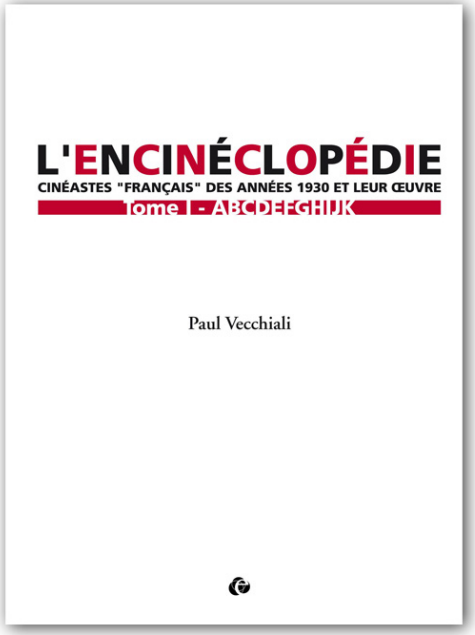




SILENZIO !
François Fontaine

17 x 22 cm / 104 pages / novembre 2012 / 25,00 €
isbn : 978-2-35137-138-1
Textes d'Anouk Aimée et Dominique Païni
-
C'est un livre de François Fontaine. Les textes sont d'Anouk Aimée et Dominique Païni. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Anouk Aimée, Catherine Deneuve,Robert de Niro, Cary Grant, Sean Connery. Alfred Hitchock, Federico Fellini, David Lynch,Luis Buñuel et Martin Scorcese. Céline Sallette, Gong Li et Faye Dunaway, ainsi que Blake Edwards, Bertrand Bonello, Howard Hawks et Jacques Demy. Marilyn Monroe. Jean-Luc Godard.Ce sont des photographies et des films.

▶ commander sur notre site



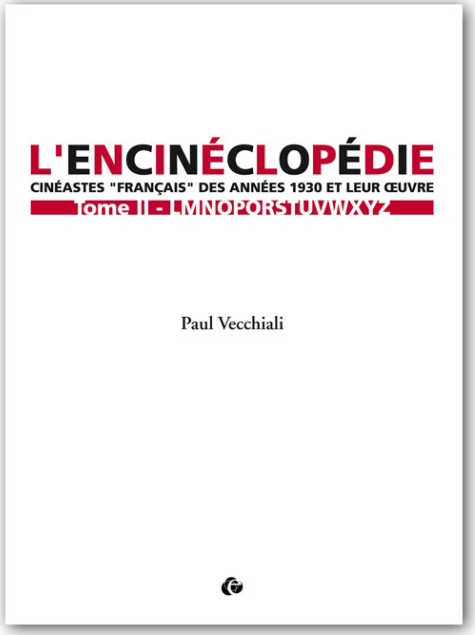
L'ENCINÉCLOPÉDIE - Tome I (de A à K)
Paul Vecchiali

15 x 21 cm / 884 pages / décembre 2010
isbn : 978-2-35137-094-0

-

De la même façon que Paul Vecchiali n'est pas un cinéaste comme les autres (revoir pour s'en persuader *Femmes, femmes*, *Change pas de main*, *La Machine* ou *En Haut des marches*), Paul Vecchiali n'est pas non plus un écrivain comme les autres, ni un critique comme les autres. La règle établie et l'histoire officielle l'ennuient et l'irritent, et il ne manque pas de le faire savoir : cette *Encinéclopédie* (en deux tomes) revisite ainsi avec force personnalité et acuité, le cinéma « français » des années 1930 (et certaines de ses suites), en refusant tout a priori, positif (Guitry, Renoir, Pagnol, ne sont pas nécessairement les statues qu'on leur a érigées) comme négatif. Dans ce dictionnaire qui se lit comme un roman échappé de la Comédie humaine, se croisent des hommes aux trajectoires étonnantes, cinéastes d'un jour ou cinéastes toujours, français d'un film ou d'une vie : c'est en filigrane le portrait d'une Europe incandescente que raconte Vecchiali.
Ce « tome 1 », qui va de Marcel Achard à Alexander Korda, de *L'Homme des Folies Bergères* à *La Dame de chez Maxim's* (le hasard n'existe pas mais il fait tout de même bien les choses), évoque Eugène Deslaw et Jean Grémillon (pour un véritable chant d'amour !), Jean Epstein et Max Joly : érudit, sensuel, historique, politique, osé, subjectif. Une somme et une œuvre.

▶ commander sur notre site



L'ENCINÉCLOPÉDIE - Tome II (de L à Z)
Paul Vecchiali

15 x 21 cm / 884 pages / décembre 2010
isbn : 978-2-35137-095-7

-

De la même façon que Paul Vecchiali n'est pas un cinéaste comme les autres (revoir pour s'en persuader *Femmes, femmes*, *Change pas de main*, *La Machine* ou *En Haut des marches*), Paul Vecchiali n'est pas non plus un écrivain comme les autres, ni un critique comme les autres. La règle établie et l'histoire officielle l'ennuient et l'irritent, et il ne manque pas de le faire savoir : cette Encinéclopédie (en deux tomes) revisite ainsi avec force personnalité et acuité, le cinéma « français » des années 1930 (et certaines de ses suites), en refusant tout a priori, positif (Guitry, Renoir, Pagnol, ne sont pas nécessairement les statues qu'on leur a érigées) comme négatif. Dans ce dictionnaire qui se lit comme un roman échappé de la Comédie humaine, se croisent des hommes aux trajectoires étonnantes, cinéastes d'un jour ou cinéastes toujours, français d'un film ou d'une vie : c'est en filigrane le portrait d'une Europe incandescente que raconte Vecchiali.
Dans ce « tome 2 », qui va de Harry Lachman à Friedrich Zelnik, de *La Couturière de Lunéville* à *C'était un musicien*, se côtoient Max Ophuls et Gabriel Rosca, André Malraux et Reinhold Schünzel, mais aussi Fritz Lang et Raoul Walsh ! Érudit, sensuel, historique, politique, osé, subjectif : une somme et une œuvre.

▶ commander sur notre site

L'ENTRE VUES
Jean-Daniel Pollet, Gérard Leblanc

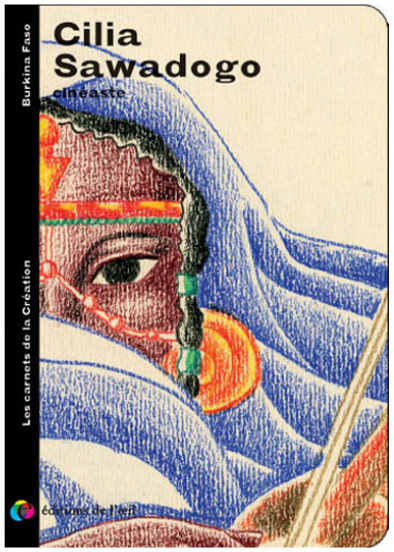
29 x 19 cm / 284 pages / juillet 1998
isbn : 978-2-35137-095-7

-

« Au départ, il s'agissait de concevoir, rapidement, une plaquette pour le festival de Pesaro, où Contretemps avait été invité. La commande fut honorée mais, très vite, nous n'avons pu tenir dans ses limites... Ni monographie, ni biographie, ni histoire, ni théorie, ni éssai, ni analyse de films, ni poèsie... Il y a sans doute un peu de tout cela à la fois. Nous avons voulu inventer nos règles du jeu : un jeu de construction à partir d'éléments préexistants. » Jean-Daniel Pollet et Gérard Leblanc.

▶ commander sur notre site

Les carnets de la création photographie

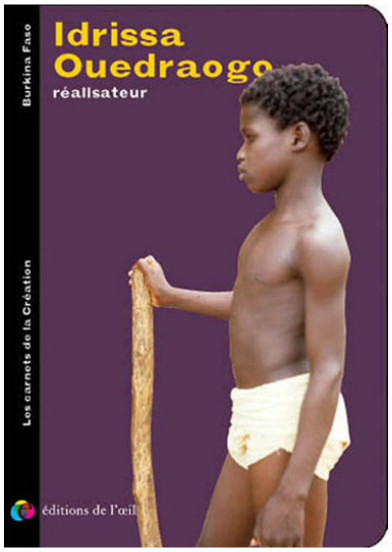


CILIA SAVADOGO
Burkina Faso

12 x 17 cm / 24 pages / juillet 2003 / 5,60 €
isbn : 2-912415-66-7
Texte de Michel Amarger (bilingue français et anglais)
-

Les films de Cilia Sawadogo éclosent comme des fleurs ouvertes au monde et dont les racines puisent leur source dans les terrains fertiles des contes africains. Inspirée par ses origines et ses voyages, la réalisatrice combine les influences pour créer des courts-métrages très personnels.

▶ commander sur notre site



IDRISSA OUEDRAOGO
Burkina Faso

12 x 17 cm / 24 pages / juin 2005 / 5,60 €
isbn : 2-912415-94-2
Texte de d'Olivier Barlet (bilingue français et anglais)
-

Idrissa Ouedraogo est peut-être l'homme qui a fait entrer le cinéma africain dans son ère moderne. Utilisant des archétypes universels, il donne à voir une Afrique que peu d'autres savent montrer avec autant d'acuité.

▶ commander sur notre site

CHEN SHAOXIONG
Chine

12 x 17 cm / 32 pages / juin 2017 / 6,00 €
isbn : 978-2-35137-222-7
Texte : Anet ter Horst
-

Né à Shantou dans la province de Guangdong (Chine), Chen Shaoxiong s'est formé à l'art de l'encre à l'Académie des Beaux-arts de Guangzhou. Son œuvre puise ses racines dans cette région, proclamée marché semi-libre dans le cadre de la réforme économique menée par Deng Xiaoping au début des années 1980. Les œuvres de Chen Shaoxiong interrogent l'impact sur la population de l'urbanisation rapide de la Chine du sud. Idéologie, réalité, identité, mémoire collective et individuelle font partie de ses thèmes privilégiés.

▶ commander sur notre site

DING SHIWEI
Chine

12 x 17 cm / 32 pages / juin 2017 / 6,00 €
isbn : 978-2-35137-224-1
Texte (français / english) : Anet ter Horst
-

L'essentiel de l'œuvre de Ding Shiwei est constitué d'installations expérimentales comportant de l'animation et de la vidéo. Ses oeuvres conceptuelles et engagées représentent des situations calmes, mais aussi des paradoxes, des images fortes et emblématiques qui peuvent provoquer un certain malaise.

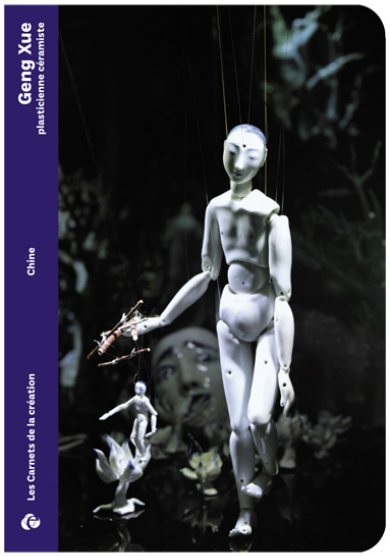
▶ commander sur notre site

DU ZHEN-JUN
Chine

12 x 17 cm / 32 pages / juin 2017
isbn : 978-2-35137-223-4
Texte (français / english) : Maurice Corbet
-

Né en 1961 à Shanghaï, Du Zhen-Jun, après avoir étudié la peinture traditionnelle à l'école des Beaux-Arts de Shanghai, découvre l'art occidental, s'intéresse à l'art abstrait, à la photographie et aux installations. À partir de son séjour aux Beaux-Arts de Rennes (1998), il s'oriente vers l'art multimédia, convaincu que les arts numériques sont les plus aptes à rendre compte du monde contemporain. Il poursuit sa recherche artistique en utilisant la photographie, le collage-assemblage et renoue avec la pratique de la peinture. Révélé au public par son exposition *Être humain trop lourd* (Festival d'automne, Paris, 2003) ou *Ni dedans / ni dehors* (Musée-Château d'Annecy, 2007), Du Zhen-Jun vit et travaille entre Paris et Shanghai.

▶ commander sur notre site

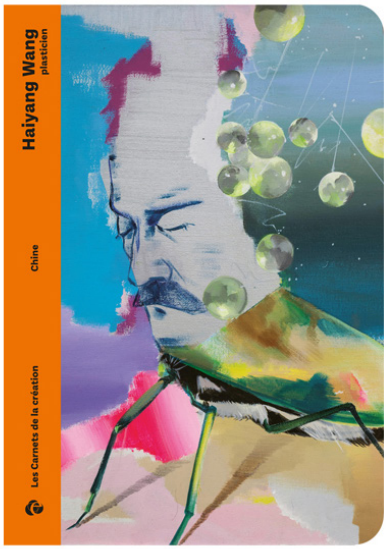


GENG XUE
Chine

12 x 17 cm / 32 pages / juin 2017
isbn : 978-2-35137-219-7
Texte (français / english) : Anet ter Horst
-

Geng Xue est née en 1983 à Baishan (Chine). Elle vit et travaille à Pékin. Suite à ses études de sculpture et de lithographie à l'Académie centrale des Beaux-arts de Pékin, elle a participé à des résidences et à des programmes d'échange en France et à Pékin (Prix YISHU 8), aux USA, en Corée du Sud, au Royaume-Uni, au Japon, en Irlande et en Allemagne. Ses œuvres appartiennent désormais à des collections à travers le monde. Elles ont été exposées à la Biennale de Venise (Italie) 2017, à la Galerie nationale d'Indonésie, à la Michigan State University (USA), à Art 16 (Londres, UK), à Art Paris (France), à la Klein Sun Gallery (New-York), au National Museum of Wales (UK), à l'exposition China 8 (Allemagne), au Holland Animation Film Festival (Universiteitsmuseum, Utrecht), et à Art Miami (USA), entre autres.

▶ commander sur notre site



HAIYANG WANG
Chine

12 x 17 cm / 32 pages / juin 2017
isbn : 978-2-35137-217-3
Texte (frnçais / english) : Pierre Hébert
-
Haiyang Wang est né en 1984 à Shadong (Chine). Il vit et travaille actuellement à Pékin où il s'est installé après ses études à l'Académie Centrale des Beaux-arts dont il est sorti diplômé en 2008.
Peintre, dessinateur et animateur, il est remarqué dès 2010 pour son film Freud, Fish and Butterfly qui est alors sélectionné dans une quinzaine de festivals internationaux. Il expose depuis régulièrement en Chine et en Europe.

▶ commander sur notre site

LEI LEI & THOMAS SAUVIN
Chine

12 x 17 cm / 32 pages / juin 2017
isbn : 978-2-35137-218-0
Texte (français / engish) : Lucie Cabanes
-
Lei Lei est illustrateur, graffeur, rappeur, animateur, cet artiste touche-à-tout a vite obtenu la reconnaissance des grands festivals d'animation dont Ottawa (Canada) en 2010 pour *This is Love*, Annecy (France) et Utrecht (Hollande) pour *Recycled* sa première collaboration avec Thomas Sauvin en 2013 pour lequel ils ont obtenu le Grand prix du court métrage du Haff. Thomas Sauvin vit et travaille entre Paris et Pékin depuis le début des années 2000. Artiste, collectionneur, il possède plus d'un demi million de négatifs collectés et rassemblés sous le nom de « Beijing Silvermine » qu'il classe, étudie, analyse et détourne. Ces images sont issues du quotidien d'anonymes. Elles immortalisent des moments heureux et documentent la Chine de la seconde moitié du vingtième siècle.

▶ commander sur notre site

MIAO XIAOCHUN
Chine

12 x 17 cm / 32 pages / juin 2017
isbn : 978-2-35137-214-2
Texte : Lucie Cabanes
-
L'œuvre de Miao Xiaochun interroge inlassablement le statut de l'image et son appropriation. Développeur de la « peinture algorithmique », il crée des compositions complexes et foisonnantes où le temps et le mouvement tordent notre perception de l'image. Son œuvre cite et se réfère continuellement aux chefs d'oeuvres de l'art classique, de Sandro Botticelli à Raphaël, de Pieter Brueghel à Théodore Géricault dans un véritable hommage jubilatoire. L'artiste crée ainsi un nouvel espace oscillant entre virtualité et matérialité, offrant une vision transversale et temporelle de l'art, traçant une nouvelle voie dans l'expression artistique sous le sceau du numérique.

▶ commander sur notre site

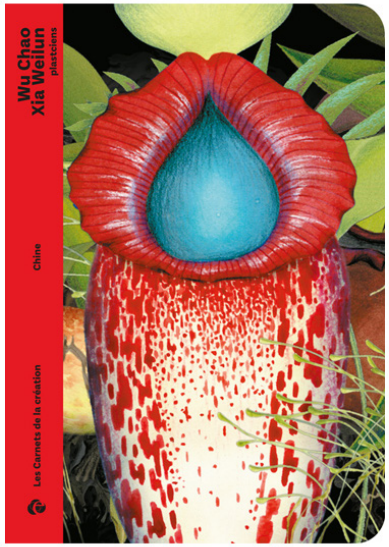
SUN XUN
Chine

12 x 17 cm / 32 pages / juin 2017
isbn : 978-2-35137-221-0
Texte (français/english) : Anet ter Horst

-

Après des études de gravure à l'Académie des arts de Chine à Hangzhou, Sun Xun fonde le studio d'animation Pi en 2006. Pionnier de la nouvelle génération d'artistes-animateurs indépendants chinois, Sun Xun produit en peu de temps une œuvre impressionnante qui lui apporte une renommée internationale. Sun Xun a notamment bénéficié de résidences et d'expositions au MOCA (Taipei), pour la commission d'art Audemars Piguet (Art Basel, Miami), au Guggenheim Museum (New-York), à la Biennale des arts asiatiques (Taiwan), à l'exposition China 8 (Allemagne), à la Hayward Gallery (Londres), à la Vancouver Art Gallery (Canada), au Metropolitan Museum (New York) et au Holland Animation Film Festival (Centraal Museum, Utrecht).

▶ commander sur notre site



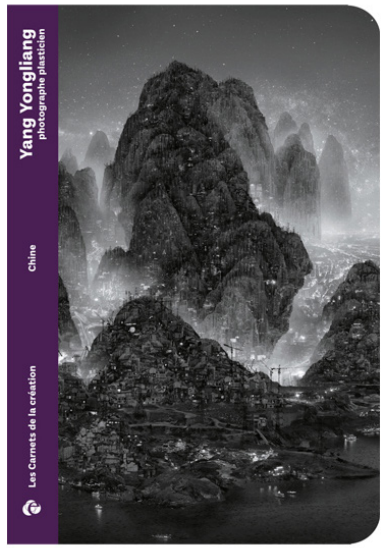
WU CHAO & XIA WEILUN
Chine

12 x 17 cm / 32 pages / juin 2017
isbn : 978-2-35137-220-3
Texte (français / english) : Xavier Kawa-Topor

-

Wu Chao est née en 1977. Elle a obtenu en 2000 un diplôme de premier cycle en art visuel à l'école des beaux-arts du Sichuan, en Chine, et en 2007, un master de l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy. Elle enseigne actuellement à Canton. Xia Weilun, né en 1978 dans la province de Zhejiang est diplômé de l'École supérieure de management de Nancy. Leurs principales œuvres, Otherside (2007), Chasing (2011) et Happen (2014) ont été présentées et primées dans les festivals en Chine et en Europe. En 2015, ils sont accueillis en résidence à l'Abbaye de Fontevraud et réalisent, en 2016, Nothing, une installation en boucle de 32 minutes pour cinq à sept écrans.

▶ commander sur notre site



YANG YONGLIANG
Chine

12 x 17 cm / 32 pages / juin 2017
isbn : 978-2-35137-216-6
Texte de Brune Alcaraz

-

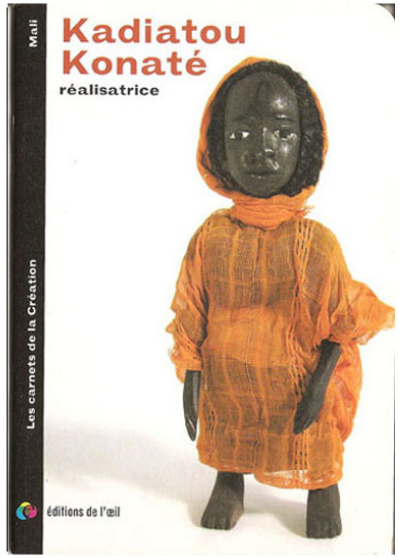
À travers ses paysages urbains de la Chine moderne, entre fatalité du présent et nostalgie du passé, Yang Yongliang joue avec les paradoxes. Il fait appel à la mémoire collective de la « peinture lettrée » des dynasties Song et Ming, et à l'aspect cumulatif des structures urbaines en constante évolution..

▶ commander sur notre site

YE LINGHAN
Chine

12 x 17 cm / 32 pages / juin 2017
isbn : 978-2-35137-215-9
Texte (français / english) : Lucie Cabanes
-
Ye Linghan est né en 1985 à Lishui en Chine. Diplômé de l'Académie des Arts de Hangzhou en 2009, il installe en 2012 son atelier à Pékin où il développe une pratique tournée vers le dessin à l'encre de Chine, la peinture et l'animation. Détournement de formes, fragmentation de sujets, gestuelle d'exécution et mise en mouvement sont au service d'une oeuvre symbolique qui revisite souvent la figure animalière ou encore l'architecture contemporaine. La démarche résolument apolitique de l'artiste est mise au service d'une poésie surréaliste.

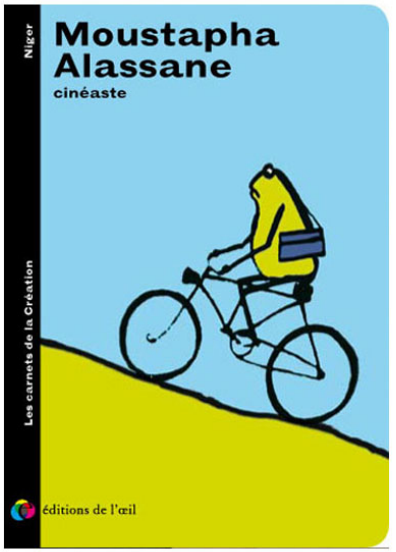
▶ commander sur notre site



KADIATOU KONATÉ
Mali

12 x 17 cm / 24 pages / juin 2005
Texte (français / english) : Jean-Louis Sagot-Duvauroux
-
Kadiatou Konaté crée patiemment une œuvre animée où chaque film utilise une technique différente. Il transmet ainsi des contes ancestraux à travers lesquels il dévoile, en parabole, l'Afrique des temps modernes.

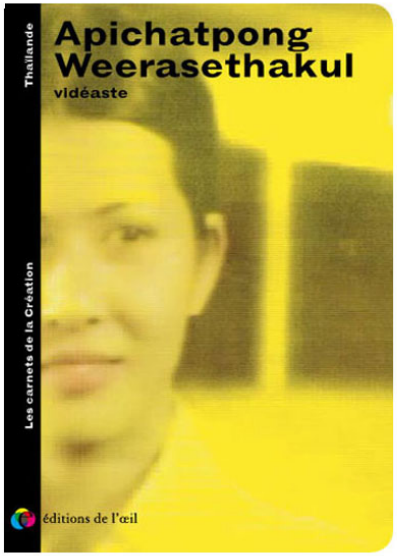
▶ commander sur notre site



MOUSTAPHA ALASSANE
Niger

12 X 17 cm / 24 pages / juillet 2003
isbn : 978-2-91241-565-3
Texte de Gaël Teicher (bilingue français et anglais)
-
Moustapha Alassane met depuis plus de quarante ans son sens aigu de la technique et du bricolage, au service du cinéma d'animation. Le regard, drôle et ironique, qu'il pose sur ses contemporains lui vaut le qualificatif de Jean de la Fontaine nigérien.

▶ commander sur notre site



APICHATPONG WEERASETAKUL
Thaïlande

12 x 17 cm / 24 pages / mai 2002
isbn : 2-912415-33-0
Texte d'Ulrike Kremie (bilingue français/anglais)
-
Cinéaste du décalage et de la superposition, Apichatpong Weerasethakul réinvente son art. En ignorant sciemment les codes habituels, il offre des films d'une sensualité et d'une poésie sans égales.

▶ commander sur notre site