LA NOUVELLE VAGUE DU CINÉMA FRANÇAIS

RESSOURCES, PARTENAIRES, PROJETS

Trente ans déjà que François Truffaut est mort. En octobre, la cinémathèque française lui rend hommage à travers une grande exposition. L'occasion pour *InterCDI* de revenir sur « La Nouvelle Vague », ce mouvement du cinéma français né à la toute fin des années 50.

La « Nouvelle Vague », c'était un désir de renouveau formulé par un groupe de critiques des *Cahiers du cinéma,* pour la plupart devenus réalisateurs, composé de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jacques Rivette, Agnès Varda et Alain Resnais, disparu cette année, et qui souhaitaient réaliser des films plus personnels, comme des premiers romans, et où ils s'exprimeraient plus librement. C'était le refus d'une adaptation littéraire pour un scénario original, le refus du studio pour la rue, le refus de tout artifice : c'était filmer la vie en train de se vivre. La « Nouvelle Vague » cherchait à rajeunir la grammaire du cinéma, et notamment par son choix de héros jeunes et modernes, par son rapport à l'autobiographie, par l'utilisation de la voix off, des « regards caméra » ou des « regards parlants », de l'improvisation, par sa manière de filmer la ville, les intérieurs parisiens ou les sentiments, mais également par un tournage rapide, plus efficace, et un montage aux ellipses plus visibles.

La « Nouvelle Vague » se révéla aussi être le miroir d'une société française qui se transformait, où le modèle familial évoluait, où un besoin croissant de liberté se faisait sentir… de quoi faire résonner l'histoire des arts avec certaines problématiques développées en histoire, en éducation civique ou en français.

En haut : François Truffaut lors de la promotion de *Baisers volés*, 1968. Photo : Pierre Zucca. © Succession P. Zucca.

DANS LES PROGRAMMES

Dans tous : L'éducation à l'image
Collège au cinéma : « Les 400 coups »
Classe de 4e - Éducation civique : première partie du programme (« L'exercice des libertés en France »), Thème n° 1 : « Les libertés individuelles et collectives » et Thème n° 2 : « L'usage des libertés et les exigences sociales ».
Classe de 3e - Histoire des arts : Dans le domaine artistique des arts visuels et dans la thématique « Arts, ruptures et continuités ». Histoire : « Vie politique et société en France ».
Classe de 2de - ECJS : Thème n° 1 : « Droit et vie en société »
Classe de 1re - Histoire : Série ES et L : « Mutation des sociétés », « La République et les évolutions de la société française ». Série S : « La République face aux enjeux du XXe siècle. »
Classe de Terminale - ECJS : Thème n° 4 : « Violence et société ».
Classe de Terminale - Histoire des arts : Dans le domaine artistique des arts du visuel et dans la thématique « Champ esthétique », mais aussi dans « Arts, sociétés, cultures ».

PISTES PÉDAGOGIQUES

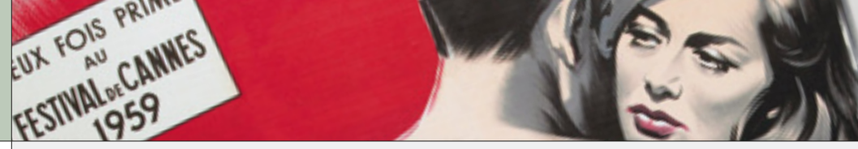
Interdisciplinarité classe de 1re
Professeur documentaliste et professeurs d'histoire, d'ECJS et de lettres (« Le personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours ») peuvent collaborer autour de l'étude des personnages au cœur de la société française.

Ils peuvent aussi se pencher sur la notion de film personnel à l'image d'un premier roman, avec *Bonjour tristesse* de Françoise Sagan.

En périphérie de la Nouvelle Vague, un travail sur les ponts entre la Nouveau Cinéma et le Nouveau Roman est également envisageable : Alain Resnais a fait appel à Marguerite Duras pour *Hiroshima mon amour*, et à Alain Robbe-Grillet pour *L'Année dernière à Marienbad* ; l'auteure a aussi adapté son *Moderato Cantabile* pour Peter Brook ; et enfin Alain Robbe-Grillet lui-même a écrit et réalisé plusieurs films dans les années 60.

Ciné-lycée
Les interrogations que ne manqueront pas de susciter des films plus récents de Jean-Luc Godard comme *King Lear* (2002) et *Notre musique* (2004), peuvent faire l'objet d'un retour en arrière sur sa carrière, sur sa conception du 7e Art et sur sa rupture avec l'académisme cinématographique avec la Nouvelle Vague.

Écriture d'invention
À partir des photogrammes tirés d'un film de la Nouvelle Vague, dont les élèves ignorent le titre, on leur proposera d'imaginer une histoire se déroulant dans leur propre ville.



Ci-contre : Affiche du film *Hiroshima mon amour* (détail).

Des ateliers court-métrage
Des ateliers artistiques et classes à PAC peuvent permettre aux élèves volontaires de collège ou de lycée de réaliser un court-métrage, s'inspirant de l'esprit de la Nouvelle Vague, à partir d'une nouvelle.

MUSÉES ET EXPOSITIONS

PARIS
La Cinémathèque française
Créée en 1936 par Henri Langlois, la Cinémathèque française, présidée par le réalisateur Costa-Gavras, a une mission de conservation, de numérisation, de restauration et de projection de films. Ses différents catalogues sont accessibles en ligne. Elle organise également de grandes rétrospectives ou des programmations thématiques dans sa salle de cinéma, des rencontres et des conférences. Son nouveau site, ouvert depuis septembre 2005 dans l'ancien bâtiment de l'« American Center », a été conçu par l'architecte Frank Gehry.
Son musée permet d'apercevoir un certain nombre des trésors de sa collection : le Kinétoscope d'Edison ou le Cinématographe des frères Lumière, des instruments d'optique, des caméras, des lanternes magiques, un praxinoscope, un zootrope, des costumes mythiques, des affiches, des extraits de films, des documents de tournage et des objets cultes… Une visite guidée d'1 heure 30 est proposée aux groupes scolaires, composés de 15 à 30 élèves, et peut se prévoir à la suite de l'exposition temporaire de cet automne, celle de ***François Truffaut***, à qui elle rend hommage **du 8 octobre 2014 au 25 janvier 2015.**
2014, c'est aussi le centenaire d'Henri Langlois, l'illustre fondateur de la Cinémathèque française, et de son incroyable histoire d'amour avec le cinéma. Les stations Trocadéro et Bercy s'en font l'écho cette année.
www. cinematheque.fr

Le Forum des Images
propose des ateliers, des projections, des visites et des journées découverte. Parmi sa collection de films à la carte, il existe un programme de courts-métrages de la Nouvelle Vague à destination des lycéens.
www.forumdesimages.fr/le-forum/professionnel/scolaires/college-et-lycee

PROVINCE
La Cinémathèque de Toulouse
Pour son cinquantenaire, la cinémathèque propose aux scolaires une palette d'activités pédagogiques d'éducation à l'image : projections, visites, ateliers, initiations, festival Zoom Arrière, ciné-club. Elle s'associe à la grande exposition de sa consœur de Paris en mettant en place un accompagnement pédagogique autour des films de ***François Truffaut*** et une journée en son hommage **le**

L'IDÉE D'AVANT-GARDE

Pour les enseignants
ALBERA, François.- *L'Avant-garde au cinéma.*- A. Colin, 2005.- 192 p. ; 21 × 15 cm.

MARY, Philippe.- *La Nouvelle Vague et le cinéma d'auteur : socio-analyse d'une révolution artistique.* - Seuil, 2006. 211 p.

LE CINÉMA FRANÇAIS, LA NOUVELLE VAGUE

Monographies

DE BAECQUE, Antoine.- *La Nouvelle Vague : portrait d'une jeunesse.*- Flammarion, 2009. 123 p.

DOUCHET, Jean.- *Nouvelle Vague.*- Éditions de la Cinémathèque Française, 1998 ou Hazan, 2004.

La Nouvelle Vague.- Cahiers du cinéma, 2001. 320 p. (Petite anthologie des cahiers du cinéma)

MARIE, Michel.- *La Nouvelle Vague : une école artistique.*- A. Colin, 2009. 126 p.

PRÉDAL, René.- *Histoire du cinéma français des origines à nos jours.*- Nouveau Monde, 2013. 459 p.

SIMSOLO, Noël.- *Le Dictionnaire de la Nouvelle vague.*- Flammarion, 2013. 456 p.

STEINLEIN, Almut.- *Une esthétique de l'authentique : les films de la Nouvelle Vague.*- L'Harmattan, 2007. 274 p.

Périodiques

Trouvez dans votre médiathèque, à la cinémathèque de Paris ou de Toulouse, les archives des *Cahiers du cinéma*, et notamment le hors-série n° 22, paru en décembre 1998, mais aussi d'autres numéros : le n° 138 (décembre 1962), le n° 141 (mars 1963), le n° 19 hors série (janvier 1995), le n° 568 (mai 2002), le n° 645 (mai 2009).

COUTARD, Raoul ; MÉRANGER, Thierry.- « Raoul Coutard, photographe ».- in *Cahiers du cinéma*, 1er février 2011, n° 664, p. 92-97.

LA MEAUFFE, André.- « Nouvelle Vague, derniers soupirs ».- in *Questions internationales*, 1er mai 2013, n° 061-062, p. 180-185.

PERSON, Philippe.- « A-t-on le droit de critiquer la Nouvelle Vague ? ». - in *Monde diplomatique*, 1er février 2009, n° 659, p. 27.

Vidéos

BERNARD, Jean-Jacques.- *Hitchcock et la Nouvelle Vague.*- 2007.

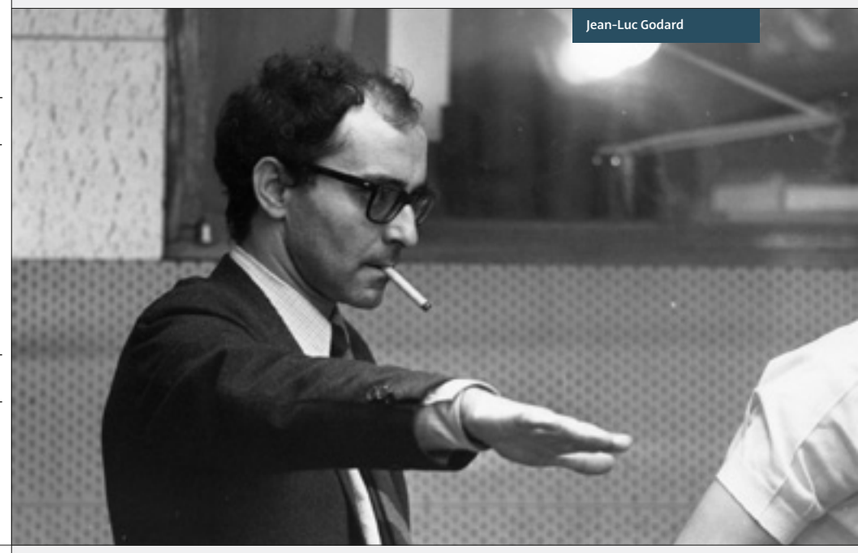
GODARD, Jean-Luc.- *Histoire(s) du cinéma : une vague nouvelle.*- 1989.

GODARD, Jean-Luc.- *Nouvelle vague.*- 1989

S. LABARTHE, André et VALEY, Robert.- *La Nouvelle Vague par elle-même.*- 1964.

PERRIN, Laurent.- *André Téchiné, après la nouvelle vague.*- 1993.

PHILIPE, Claude-Jean.- *Naissance de la Nouvelle Vague ou l'évidence retrouvée.*- 1979 (disponible à la BNF et à la bibliothèque du Centre Pompidou).



Jean-Luc Godard

LES RÉALISATEURS DE LA NOUVELLE VAGUE

Monographies

AUZEL, Dominique ; BEAUFILS-FIEVEZ, Sabine.- *François Truffaut : l'homme-cinéma*.- Milan, 2004. 63 p.

BERGALA, Alain.- « Godard au travail ».- Cahiers du cinéma, 2006. 300 p.

DE BAECQUE, Antoine ; HERPE, Noël.- *Éric Rohmer : biographie*.- Stock, 2009. 608 p.

Truffaut par Truffaut.- Textes et documents réunis par Dominique Rabourdin. - Chêne, 1985. 227 p.

TRUFFAUT, François. *Les Films de ma vie*.- Flammarion, 2012. 360 p.

Périodiques

« À bout de souffle a-t-il révolutionné le cinéma ? ». - in *Le Monde*, 24 juin 2010, nº 20346, p. 20-21.

« Claude Chabrol ». - in *Cahiers du cinéma*, 1er octobre 2010, nº 660, p. 8-33.

PASQUIER, Renaud.- « Le Mépris, de Jean-Luc Godard (1963) ». in *Nouvelle revue pédagogique lycée*, 1er mai 2005, nº 14, p. 57-58.

« Rohmer : l'art du naturel ».- in *Positif*, janvier 2011, nº 599, p. 84-111.

Vous pouvez certainement trouver dans votre médiathèque les dossiers sur François Truffaut et Jean-Luc Godard (nº 138, déc. 1962), les entretiens avec François Truffaut (nº 190, mai 1967), avec Eric Rohmer (nº 323-324, mai 1981), avec Jacques Rivette (nº 327, sept. 1981).

Ressources numériques

La Cinémathèque française propose un certain nombre ***d'expositions virtuelles*** sur son site. L'une d'entre elles s'intéresse plus particulièrement à la Nouvelle Vague, et notamment à la genèse des scénarios. Effectivement, les réalisateurs de la Nouvelle Vague ont voulu écrire eux-mêmes leurs scénarios, pour bâtir une œuvre plus personnelle. Cette petite révolution artistique marque encore aujourd'hui le cinéma français, où les scénaristes peinent à trouver leur place.
Le cinéma à quatre mains : les films écrits par François Truffaut et Jean Gruault : www.cinematheque.fr/expositions-virtuelles/truffaut/exposition/index.php

On y retrouve également toutes les interventions à la ***Soirée hommage à Eric Rohmer*** le 8 février 2010 à la Cinémathèque française : www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/rencontres-conferences/soiree-hommage-eric-rohmer.html?Hommage%20%E0%20Eric%20Rohmer

Ainsi que les rencontres et conférences : www.cinematheque.fr/fr/education/formations-ressources/rencontre-avec-rohmer.html

Le Centre Pompidou évoque sur son site le travail de Jean-Luc Godard, son rôle dans la Nouvelle vague, son passage de la fiction au documentaire, ses travaux sur le lien entre l'image et le son au sein de l'atelier Sonimage, son travail de critique cinématographique.
POURVALI, Bramchade.- *Jean-Luc Godard*.- Centre Pompidou virtuel, 2006. env. 7 p. http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-godard/ENS-godard.htm

FranceTVEducation présente un dossier sur François Truffaut ainsi que des entretiens en vidéo : http://education.francetv.fr/recherche/?srch_new=1&motc=Nouvelle+Vague#categ=27

Arte : La chaîne propose une biographie, filmographie, bibliographie, mais aussi des interviews et des archives sur François Trufffaut : www.arte.tv/fr/francois-truffaut/638312.html

Jean-Pierre Léaud dans *Les Quatre cents coups* de François Truffaut, 1959. Photo : © André Dino / DR.

LES FILMS DE LA NOUVELLE VAGUE

Monographies

BRASSART, Alain.- *Les Jeunes Premiers dans le cinéma français des années soixante*.- Ed. du Cerf, 2004. 395 p.

DE BAECQUE, Antoine.- *La Nouvelle Vague : portrait d'une jeunesse*.- Flammarion, 2009. 123 p.

SELLIER, Geneviève.- *La Nouvelle Vague : un cinéma au masculin singulier*.- CNRS, 2005. 217 p.

Périodiques

COLLET, Jean.- « L'acteur à son insu dans les films de la Nouvelle Vague ». in *Études cinématographiques*, Printemps 1962, nº 8.

Ressources numériques

Sur le film ***Les 400 coups,*** les ressources ne manquent pas. En voici trois exemples :
www.cinemalefrance.com/fiches/400coups.pdf
http://collegeaucinema37.free.fr/html/Main/CR%20Les%20400%20Coups%202002-2003.pdf
www.collegeaucinema37.com/media/pdf/pistes%20pedagogiques/Pistes%20Peda%20Les%20400%20Coups%20-%20MC%20Fleury%202.pdf

Sur le film ***Le Mépris,*** la Cinémathèque de Toulouse a publié en ligne un dossier complet : www.lacinematheque de toulouse.com/system/photos/112/origi nal/le_mepris_dossier_documentaire.pdf?1396366022

Sur le film ***Cléo de 5 à 7,*** le Forum des images propose parmi ses nombreux cours de cinéma et de master-class une analyse de Philippe Piazzo : www.forumdesimages.fr/les-rencontres/toutes-les-rencontres/cleo-de-5-a-7-dagnes-varda

Le Forum des images propose également une analyse très intéressante sur ***Les relations de couple dans différents films de la Nouvelle Vague.*** www.forum desimages.fr/les-rencontres/toutes-les-rencontres/amours-censurees-au-temps-de-la-nouvelle-vague

À gauche : Affiche du film *Hiroshima mon amour* (détail).

Ci-dessous : Agnès Varda.

jeudi 18 décembre 2014. Toutes les infos sur sa plaquette d'activités éducatives et culturelles disponible sur son site, ainsi que des expositions virtuelles.
www.lacinemathequedetoulouse.com/system/photos/165/original/Plaquette_AEC_2014_BD.pdf

L'Institut Jean Vigo à Perpignan
L'Institut célèbre lui aussi en 2014 les cinquante ans de son festival avec un retour sur cinq décennies de cinéma français et la projection de plus de cinquante films. En plus d'assister à ces projections, il est possible de louer des expositions thématiques d'affiches de cinéma. www.inst-jeanvigo.eu

L'Institut Lumière à Lyon
La visite guidée du Musée Lumière permet de découvrir l'histoire des frères Lumière et toutes les innovations qui ont précédé ou révolutionné le cinéma. Elle est couplée avec le visionnage d'un documentaire, *Le Temps des Lumière* ou *Lumière pour les enfants* - ce dernier étant destiné aux classes de 6e et 5e ainsi qu'un atelier d'initiation à la pratique de la vidéo.
L'Institut propose également aux enseignants des projections à la carte, en accord avec leur progression pédagogique.
www.institut-lumiere.asso.fr

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES

la DRAC
saura vous indiquer quels intervenants, ayant déjà fait leurs preuves en milieu scolaire, pourraient contribuer à votre projet pédagogique. Pensez-y ! Pour plus de renseignements sur la DRAC, n'hésitez pas à relire l'article qui lui était consacré « Un projet artistique ou culturel ? Allô ! La DAAC ? » dans *InterCDI*, juillet-août 2010, nº 226, p. 8-10

L'Institut Lumière
propose de se déplacer dans les établissements de Lyon et de la région Rhône-Alpes pour assurer à une classe une formation de 4 heures en deux parties, qui s'intitule L'École du spectateur, posant les principes de base de l'écriture cinématographique. Trois autres cours complètent ce dispositif, avec une analyse de *L'Armée des 12 singes* de Terry Gilliam, les techniques de manipulation de la publicité et « information/désinformation » télévisuelle.
www.institut-lumiere.asso.fr

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Le catalogue collectif des bibliothèques et archives de cinéma est une mine d'informations :
www.cineressources.net/recherche_t.php

Rubrique tenue par Sandrine Leturcq

SÉLECTION DE FILMS

Claude Chabrol
1959 : Le Beau Serge
1959 : Les Cousins
1959 : À double tour
1960 : Les Bonnes femmes
1961 : Les Godelureaux
1961 : Ophelia
1962 : Les Sept pêchés capitaux (sketch L'Avarice)
1962 : L'Œil du Malin
1964 : Les Plus belles escroqueries du monde (sketch L'Homme qui vendit la tour Eiffel)
1965 : Paris vu par... (sketch La Muette)
1967 : Les Biches

Jean-Luc Godard
1957 : Tous les garçons s'appellent Patrick (court-métrage)
1958 : Charlotte et son Jules (court-métrage)
1959 : À bout de souffle
1960 : Le Petit Soldat
1961 : Une femme est une femme
1962 : Vivre sa vie (film en 12 tableaux)
1963 : Les Carabiniers
1963 : Le Mépris
1964 : Bande à part
1964 : Une femme mariée (fragments d'un film tourné en 1964)
1965 : Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution
1965 : Pierrot le fou

Alain Resnais
1959 : Hiroshima mon amour
1961 : L'Année dernière à Marienbad

Jacques Rivette
1960 : Paris nous appartient
1968 : L'Amour fou

Éric Rohmer
1959 : Le Signe du Lion
1962-1972 : Contes moraux :
1962 : La Boulangère de Monceau
1963 : La Carrière de Suzanne
1967 : La Collectionneuse
1969 : Ma nuit chez Maud
1970 : Le Genou de Claire (prix Louis-Delluc)
1972 : L'Amour l'après-midi

Jacques Rozier
1960 : Adieu Philippine

François Truffaut
1954 : Une visite
1957 : Les Mistons
1958 : Une histoire d'eau, cosigné avec Jean-Luc Godard
1959 : Les Quatre cents coups
1960 : Tirez sur le pianiste
1961 : Tire-au-flanc 62, cosigné avec Claude de Givray
1962 : Jules et Jim
1962 : Antoine et Colette (moyen métrage du film à sketches L'Amour à 20 ans)
1964 : La Peau douce

Agnès Varda
1954 : La Pointe courte
1962 : Cléo de 5 à 7
1965 : Le Bonheur

Sans oublier les films de Charles Bitsch, Jacques Doniol-Valcroze, Pierre Kast, Luc Moullet, Chris Marker, etc.