

LES 208 FILMS QU'IL FAUT AVOIR VUS (édition de 2008)

Notes sur la liste par Alain Bergala

La richesse d'une œuvre - d'une génération – est toujours donnée par la quantité de passé qu'elle contient.

Cesare Pavese (*Le métier de vivre*).

Même quand nous ne le voulons pas, le Passé détermine les formes de vie que nous imaginons ou projetons pour l'avenir.

Pier Paolo Pasolini (*Pétrole*)

Cette liste n'est pas un palmarès, ni en aucun cas la liste des 208 *meilleurs* films de l'histoire du cinéma. Sa visée est tout autre. 208 films, c'est 1 film par semaine pendant 4 ans, c'est-à-dire un rythme de croisière tout à fait raisonnable pour un élève de la Femis, qui a choisi de faire du cinéma son métier. Nul ne saurait évidemment s'en contenter.

Quel est le sens d'une telle liste ? Un jeune homme ou une jeune femme qui aurait vu (vraiment vu, c'est-à-dire médité, discuté, car voir sans laisser résonner ce que l'on a vu n'est pas voir) ces 208 films aurait une solide idée de ce qui l'a précédé dans le cinéma depuis que celui-ci existe. Cette liste nous semble dessiner une carte des œuvres et des cinéastes indispensables à qui veut se repérer dans un univers où il se prépare à entrer.

La visée de cette liste est moins d'histoire (au sens propre du terme) que de culture cinématographique. Aucun peintre ne peut faire l'économie des grandes œuvres qui l'ont précédé. Il en va de même au cinéma : il importe au plus haut point de connaître ce dont le cinéma a été capable avant son propre engagement, de quelque ordre qu'il soit, dans cet art.

La cinéphilie a toujours eu partie liée avec un goût pour la liste en tant qu'elle est provisoirement close et exclusive, donc objet possible de discussions passionnées. Toute liste est par définition contestable. Celle-ci a été élaborée en concertation avec les directeurs de département de l'école, la directrice des études, son directeur et son président. Chacun pourra néanmoins s'étonner ou s'indigner de tel ou tel manque, de tel ou tel choix. C'est aussi l'intérêt d'une telle liste de pousser chacun à comparer avec SA liste idéale, à chercher les absences à ses yeux scandaleuses. Cela permet de faire le point sur sa propre planète de cinéma imaginaire, de mieux cerner la cartographie de son goût propre.

Cette liste assume sereinement les distorsions perspectives issues du fait qu'elle est établie à un moment donné (2008), en un point donné (La France), pour des destinataires précis (les élèves de la FEMIS), avec une part normale de subjectivité. Personne ne vient du ciel d'une Histoire du cinéma aux valeurs immanentes. Elle a été établie avec beaucoup de scrupules, doutes, repentirs, à partir de celles que nous ont été communiquées au moment de son élaboration, mais toujours en gardant en tête son objectif d'auto-culture pour des jeunes gens qui se destinent à la création cinématographique, à quelque poste que ce soit.

Il ne s'agit en aucun cas des films les plus *aboutis* de chaque cinéaste. Le choix s'est plutôt porté sur les films où le cinéaste affichait sa plus grande singularité, où était le plus sensible sa musique personnelle, ou encore le film où il venait de découvrir sa place dans le cinéma et son possible apport personnel. Il est toujours plus intéressant pour un apprenti d'observer le moment où un cinéaste s'est trouvé plutôt que celui où il a commencé à maîtriser calmement ce qu'il avait trouvé. Le choix s'est toujours porté sur ce qui nous a semblé être les films les plus *profitables* à un apprenti en cinéma d'aujourd'hui.

Choisir *un* film de Jean Renoir, de Fritz Lang, d'Orson Welles ou de Godard est aussi absurde que choisir *un* tableau de Picasso dans un siècle de peinture, surtout pour les cinéastes qui ont traversé des périodes radicalement différentes du cinéma, par exemple du muet au parlant pour Buñuel ou du cinéma européen au cinéma américain pour Lang. Il va de soi que le film choisi vaut comme simple indication emblématique, et que l'on ne saurait se contenter, pour les grands cinéastes, de voir un seul de leurs films.

Le cinéma français a la part belle dans cette liste puisqu'après tout c'est dans cette généalogie que la plupart des élèves de la FEMIS, quel que soit leur département, vont avoir à trouver leur place et inscrire leur travail. Le cinéma des trente dernières années y occupe une place de choix dans la mesure où il est le plus prégnant dans la constitution d'une pensée actuelle du cinéma.

Il y a des films qui aident à vivre (ceux-là, rares, on les trouve tout seul) et les films qui aident à créer (ceux-là répondent à d'autres critères, et on ne les croise par toujours au bon moment, quand on en aurait besoin). Les avoir repérés *avant* peut être d'un grand recours. Voir de tels films, quand on s'apprête à travailler dans le cinéma, déclenche des idées, des réflexions, des comparaisons, des envies, des pulsions et répulsions de cinéma. Rien n'est plus volatile que ces idées de traverse. C'est aussi une fonction de cette liste : susciter l'envie de noter à chaud et pour soi, sur chaque film vu, ces idées de traverse. Nul doute que ces notes d'apprenti sur les œuvres du passé ne deviennent à la longue un outil précieux de repérage de soi, de ses goûts et dégoûts, des grandes lignes de force de *son idée* de cinéma. Et il n'y a pas de bon cinéma, pour quiconque y travaille, sans *une idée forte* du cinéma.

Alain Bergala (2008)

LES 208 FILMS QU'IL FAUT AVOIR VUS

1. AKERMAN Chantal : La Captive (2000)
2. ALDRICH Robert : En quatrième vitesse (1955)
3. ALLEN Woody : Manhattan (1979)
4. ALLIO René : Moi, Pierre Rivière (1976)
5. ALMODOVAR Pedro : Parle avec elle (2002)
6. ALTMAN Robert : Un mariage (1978)
7. ANGELOPOULOS Théo : Le Voyage des comédiens (1975). Le regard d'Ulysse (1995)

8. ANTONIONI Michelangelo : L'Avventura (1960)
9. ARGENTO Dario : Suspiria (1977)
10. ASSAYAS Olivier : Irma Vep (1996)
11. AUDIARD Jacques : Sur mes lèvres (2001)
12. BARNET Boris : Au bord de la mer bleue (1936)
13. BECKER Jacques : Casque d'or (1952)
14. BELLOCCHIO Marco : Les Poings dans les poches (1965)
15. BERGMAN Ingmar : Monika (1953)
16. BERTOLUCCI Bernardo : Le Conformiste (1970)
17. BING Wang : A l'Ouest des rails (2004)
18. BLAKE Edwards : The Party (1968)
19. BLIER Bertrand : Les Valseuses (1974)
20. BOORMAN John : Délivrance (1972)
21. BORZAGE Frank : La femme au corbeau (1929)
22. BRESSON Robert : Pickpocket (1959)
23. BRISSEAU Jean-Claude : De bruit et de fureur (1987)
24. BROCKA Lino : Jaguar (1979)
25. BROWNING Tod : Freaks (1932)
26. BUNUEL Luis : Un chien andalou (1928) Viridiana (1961)
27. CAPRA Frank : La Vie est belle (1946)
28. CARAX Leos : Boy meets Girl (1984)
29. CARNE Marcel : Le jour se lève (1939)
30. CASSAVETES John : Shadows (1959)
31. CAVALIER Alain : Thérèse (1986)
32. CHABROL : Les Bonnes femmes (1959)
33. CHAHINE Youssef : Gare centrale (1957)
34. CHANG-DONG Lee : Oasis (2002)
35. CHAPLIN Charlie : Les Temps modernes (1936) / L'opinion publique (1923)
36. CIMINO Michael : Voyage au bout de l'enfer (1978)
37. CISSE Souleymane : Yeleen (1987)
38. CLOUZOT Henri-Georges : Quai des orfèvres (1947)
39. COCTEAU Jean : Le Testament d'Orphée (1960)
40. COPPOLA Francis Ford : Le Parrain (1972)

41. CRONENBERG David : Crash (1996)
42. CUKOR George : Une étoile est née (1953)
43. DARDENNE Jean-Pierre et Luc : Rosetta (1999)
44. DE MILLE Cecil B. : Les Dix Commandements (1956)
45. DEMY Jacques : Les Demoiselles de Rochefort (1966)
46. DENIS Claire : Beau travail (2000)
47. DE PALMA Brian : Pulsions (1980)
48. DEPARDON Raymond : San Clemente (1982)
49. DE SANTIS Giuseppe : Riz Amer (1949)
50. DE SICA Vittorio : Le Voleur de bicyclette (1948)
51. DESPLECHIN Arnaud : Comment je me suis disputé (ma vie sexuelle) (1996)
52. DISNEY Walt : Blanche Neige et les sept nains (1937)
53. DOILLON Jacques : La Drôlesse (1978)
54. DONEN Stanley : Chantons sous la pluie (1952)
55. DOVJENKO : La Terre (1930)
56. DREYER Carl : Ordet (1954)
57. DUMONT Bruno : L'Humanité (1999)
58. DURAS Marguerite : India Song (1974)
59. DUVIVIER Julien : Pépé le Moko (1937)
60. EASTWOOD Clint : Honkytonkman (1983)
61. EGOYAN Atom : Exotica (1994)
62. EISENSTEIN Serguei M. : La Ligne générale (1929)
63. EPSTEIN Jean : La chute de la Maison Usher (1927)
64. ERICE Victor : L'Esprit de la ruche (1973)
65. EUSTACHE Jean : La Maman et la putain (1973)
66. FASSBINDER R.W. : Le Mariage de Maria Braun (1978)
67. FELLINI Federico : La Dolce Vita (1960)
68. FERRAN Pascale : Lady Chatterley (2006)
69. FERRARA Abel : Bad Lieutenant (1992)
70. FERRERI Marco : Dillinger est mort (1969)
71. FLAHERTY Robert : Nanouk l'esquimau (1922)
72. FORD John : La Prisonnière du désert (1956)
73. FORMAN Milos : Les Amours d'une blonde (1965)

74. FRANJU Georges : Les Yeux sans visage (1960)
75. FULLER Samuel : The Naked Kiss (1964)
76. GARREL Philippe : Liberté la nuit (1983)
77. GODARD Jean-Luc : Pierrot-le-fou (1964). Histoire(s) du cinéma (1998)
78. GREMILLON Jean : Remorques (1941)
79. GRIFFITH D.W. : Naissance d'une nation (1913)
80. GUNAY Yilmaz : Le troupeau (1978)
81. GUITRY Sacha : Bonne chance (1935)
82. GUS VAN SANT : Elephant (2003)
83. HANEKE Michael : Benny's vidéo (1992)
84. HAWKS Howard : Rio Bravo (1959)
85. HITCHCOCK Alfred : Vertigo (1958)
86. HONG SANG-SOO : le pouvoir de la province de Kangwon (1998)
87. HOU HSIAO-HSIEN : La Cité des douleurs (1989)
88. HU King : A Touch of Zen (1970)
89. HUSTON John : The Misfits (1961)
90. IOSSELIANI Otar : Adieu, plancher des vaches (1999)
91. IMAMURA Shohei : Histoire du Japon racontée par une hôtesse de bar (1970)
92. IVENS Joris : A Valparaiso (1962)
93. JARMUSH Jim : Dead Man (1995)
94. KAURISMAKI Aki : Au loin s'en vont les nuages (1996)
95. KAZAN Elia : Sur les quais (1954)
96. KEATON Buster : Le Mécano de la Générale (1927)
97. KECHICHE : La graine et le mulet (2008)
98. KIAROSTAMI Abbas : Et la vie continue (1992)
99. KIESLOWSKI Krzysztof : Brève histoire d'amour (1988)
100. KRAMER Robert : Route One/USA (1989)
101. KUBRICK Stanley : The Shining (1979)
102. KUROSAWA Akira : Les sept samourais (1954)
103. LANG Fritz : Metropolis (1926) Fury (1936)
104. LANZMANN Claude : Shoah (1985)
105. LARS VON TRIER : Breaking The Waves (1996)
106. LAUGHTON Charles : La Nuit du chasseur (1955)

107. LEE Ang : Brokeback Mountain (2005)
108. LEONE Sergio : Le Bon, la brute et le truand (1966)
109. LEWIS Jerry : The Ladies man (1961)
110. LOACH Ken : Family Life (1971)
111. LOSEY Joseph : Temps sans pitié (1956)
112. LUBITSCH Ernest : The Shop Around the Corner (1940)
113. LUMET Sydney : Un après-midi de chien (1975)
114. LUMIERE : programme
115. LYNCH David : Lost Highway (1997)
116. Mac CAREY Leo : Elle et lui (1957)
117. MAC LAREN Norman : programme
118. MALLE Louis : Lacombe Lucien (1974)
119. MALLICK Terence : La Ligne rouge (1998)
120. MANKIEWICZ Joseph L. : La Comtesse aux pieds nus (1954)
121. MANN Anthony : Winchester 73 (1950)
122. MARKER Chris : Sans soleil (1983)
123. MARX BROTHERS : Monkey Business (1931)
124. MAZUY Patricia : Saint-Cyr (2000)
125. MEKAS Jonas : Walden (1969)
126. MELIES Georges : programme
127. MELVILLE Jean-Pierre : Bob le flambeur (1956)
128. MILLER Claude : La meilleure façon de marcher (1975)
129. MING-LIANG Tsai : La Rivière (1996)
130. MINNELLI Vincente : Brigadoon (1954)
131. MIYAZAKI Hayao : Le Voyage de Chihiro (2001)
132. MIZOGUCHI Kenji : La vie d'O'Haru, femme galante (1952)
133. MONTEIRO : La Comédie de Dieu (1995)
134. MORETTI Nanni : Palombella Rossa (1989)
135. MURNAU : L'Aurore (1927)
136. NARUSE Mikio : Frère et sœur (1953)
137. OLIVEIRA Manoel de : Francisca (1981)
138. OLMI Ermanno : Il Posto (1961)
139. OPHULS Marcel : Hôtel Terminus (1988)

140. OPHULS Max : Lola Montès (1955)
141. OSHIMA Nagisa : Contes cruels de la jeunesse (1960)
142. OUSMANE Sembene : Le mandat (1968)
143. OZU Yazujiro : Voyage à Tokyo (1953)
144. PABST Georg Wilhem : Loulou (1928)
145. PAGNOL Marcel : Angèle (1934)
146. PASOLINI Pier Paolo : Accatone (1961)
147. PECKINPAH Sam : Pat Garrett et Billy the Kid (1973)
148. PELECHIAN Artavazd : Programme
149. PERRAULT Pierre et BRAULT Michel : Pour la suite du monde (1963)
150. PIALAT Maurice : A nos amours (1983)
151. POLANSKI : Rosemary's Baby (1968)
152. POLONSKI Abraham : Willie Boy (1969)Æ
153. POLLET Jean-Daniel : Méditerranée (1963)
154. POWELL Michael : Le Voyeur (1960)
155. PREMINGER Otto : Laura (1944)
156. RAY Nicholas : Johnny Guitar (1954)
157. RAY Satyajit : Le Salon de musique (1959)
158. RENOIR Jean : Boudu sauvé des eaux (1932). La Règle du jeu (1939)
159. RESNAIS Alain : Nuit et brouillard (1955) Muriel (1963)
160. RIVETTE Jacques : L'Amour fou (1969)
161. ROCHA Glauber : Dieu noir et diable blond (1964)
162. ROHMER Eric : La Collectionneuse (1966)
163. ROSSELLINI Roberto : Stromboli (1950)
164. ROSI Francesco : Salvatore Giuliano (1961)
165. ROUCH Jean : La Chasse au lion à l'arc (1965)
166. ROUQUIER Georges : Farrebique (1946)
167. ROZIER Jacques : Adieu Philippine (1961)
168. SAUTET Claude : Les Choses de la vie (1969)
169. SCHATZBERG Jerry : Panique à Needle Park. (1971)
170. SCOLA Ettore : Une journée particulière(1977)
171. SCOTT Ridley : Blade Runner (1982)
172. SCHOEDSACK : King Kong (1933)

173. SCORSESE Martin : Taxi Driver (1976)
174. SIRK Douglas : Ecrit sur du vent (1957)
175. SJOSTROM Victor : Le Vent (1928)
176. SKOLIMOVSKI Jerzy : Travail au noir (1982)
177. SOKOUROV Alexandre : Mère et fils (1997)
178. SOLANAS Fernando : L'heure des brasiers (1969)
179. SPIELBERG Steven : Rencontre du troisième type (1977)
180. STERNBERG Josef von : L'Impératrice rouge (1934)
181. STRAUB Jean-Marie et Daniele HUILLET : De la nuée à la résistance (1979)
182. STROHEIM Eric von : Les Rapaces (1924)
183. TARKOVSKI Andréi : Le Miroir (1974)
184. TATI Jacques : Playtime (1967)
185. TAVIANI : Saint Michel avait un coq (1971)
186. TECHINE André : Les Roseaux sauvages (1994)
187. TOURNEUR Jacques : La Féline (1942)
188. TRUFFAUT François : Baisers volés (1968)
189. TSUI Hark : Il était une fois en Chine (1991)
190. Edgar G. ULMER : Le Bandit (1954)
191. VAN DER KEUKEN Johan : La Jungle plate (1978)
192. VARDA Agnès : Sans toit ni loi (1984)
193. VECCHIALI Paul : Rosa la rose (1985)
194. VERTOV Dziga : L'Homme à la caméra (1929)
195. VIDOR King : Duel au soleil (1946)
196. VIGO Jean : L'Atalante (1934)
197. VISCONTI Luchino : Le Guépard (1963)
198. WAJDA Andrej : L'Homme de marbre (1976)
199. WALSH Raoul : High Sierra (1941)
200. WELLES Orson : La Splendeur des Amberson (1942)
201. WENDERS Wim : Au fil du temps (1976)
202. WILDER Billy : Embrasse-moi idiot (1964)
203. WISEMAN Frederick : The Store (1983)
204. WONG KAR WAI : Chungking Express (1994)
205. WYLER William : La Rumeur (1962)

206. YANG Edward : Yiyi (2000)
207. YA ZANGKE : Still Life (2007)
208. ZURLINI Valerio : Journal intime (1962)