

REVUE

THÉORÈME

CINÉMA
AUDIOVISUEL

CATALOGUE 2024

LA REVUE

Créée en 1988, la revue *Théorème* a pour vocation de faire connaître au niveau national et sur une échelle internationale des travaux de recherche novateurs consacrés au cinéma, à l'audiovisuel et plus largement à l'ensemble des médias de l'image et du son.

Placés sous l'égide de l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel (IRCAV) et soumis à l'exigence de son cadre scientifique, les numéros de la revue *Théorème* présentent les travaux de recherche réalisés par des équipes pluridisciplinaires d'enseignants et de chercheurs réunis autour d'un même projet. Sont mobilisées les ressources scientifiques de plusieurs disciplines, notamment l'économie politique, l'histoire, la communication, la sémiologie, l'esthétique et les études culturelles, chaque numéro étant dirigé par un ou plusieurs enseignants-chercheurs relevant de l'IRCAV et d'autres laboratoires, en y associant systématiquement des doctorants et de jeunes chercheurs.

Diversifiées et renouvelées dans leurs thématiques, ces publications rendent compte de la vitalité des travaux théoriques et analytiques consacrés à l'ensemble des médias de l'image et du son : du cinéma des premiers temps aux productions numériques, de la télévision à la vidéo, des salles de cinéma au téléphone mobile, de l'histoire du cinéma hongrois à Bollywood, du Director's Cut aux nouveaux modèles économiques des industries culturelles.

S'inscrivant depuis sa création dans une perspective de croisement et de conjonction entre une pluralité d'approches et de cadres théoriques, la revue *Théorème* s'inscrit dans la durée en ayant pour ambition de démontrer la convergence féconde entre l'exigence propre à la démarche académique, le caractère innovant des réflexions proposées et la capacité de contribuer aux débats contemporains.

1. Visconti, classicisme et subversion

Ce numéro propose un ensemble d'articles consacrés à Visconti où s'associent les problématiques personnelles, très variées, de chacun des auteurs.

1989 – 19 x 23 – 276 pages – 16,77 €
ISBN 2-87854-000-X

Jean-Louis LEUTRAT (dir.)

2. L'Amour à mort - Alain Resnais

Recherche esthétique qui propose une analyse filmique renouvelée par l'apport de la réflexion philosophique et par la prise en considération du cinéma comme art métissé, riche et impur.

1992 – 19 x 23 – 156 pages – 13,72 €
ISBN 2-87854-018-2

Jean-Louis LEUTRAT (dir.)

3. L'Analyse des films aujourd'hui

L'analyse des films est l'exercice indispensable qui ouvre à la compréhension des œuvres, au carrefour de l'esthétique et de l'histoire. Depuis les années 1970, elle s'est transformée en profondeur. L'ensemble des textes que rassemble ce volume vise à proposer un éventail des possibles dans ce domaine et à montrer la fécondité de l'exercice lui-même.

1994 – réimpression 2005 et 2008 – 19 x 23 – 228 pages – 19,82 €

ISBN 2-87854-059-X

Michel MARIE (dir.)

4. Cinéma des premiers temps : nouvelles contributions françaises

La recherche française sur le cinéma antérieur à 1914 a la réputation d'être à la remorque des travaux étrangers. Ce volume met en évidence la vigueur du réveil de la nouvelle génération de chercheurs hexagonaux et l'intérêt des nouvelles pistes qu'ils ont explorées.

1996 – 19 x 23 – 144 pages – 19,82 €

ISBN 2-87854-100-6

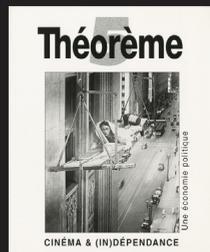
Laurent CRETON (dir.)

5. Cinéma et (in)dépendance. Une économie politique

Le présent ouvrage traite de questions qui portent sur les structures de la cinématographie, les options stratégiques et les politiques en faveur du septième art. L'économie politique, irréductible à l'économisme, pourrait contribuer utilement à l'analyse des conditions d'indépendance : non pas l'indépendance rêvée, mais celle concrète et relative qui se construit par la gestion des interdépendances et l'exploitation de marges de manœuvre.

1998 – 19 x 23 – 192 pages – 15,24 €

ISBN 2-87854-150-2

Philippe DUBOIS (dir.)

6. Recherches sur Chris Marker

Ce numéro aborde l'œuvre de Chris Marker depuis ses premiers « essais documentaires » des années 1950 jusqu'aux travaux récents réalisés à l'aide des techniques infographiques en passant par les œuvres plus « classiques » (*La jetée*, *Le joli mai*, *Sans soleil*, *Le tombeau d'Alexandre*...).

2002 – réimpression 2006, 2009 et 2013 – 19 x 23 – 196 pages – 19,80 €

ISBN 2-87854-162-6

Kristian Feigelson (dir.)

7. Cinéma hongrois. Le temps et l'histoire

Ce volume aborde la question de la relation entre cinéma et histoire, principalement à travers l'exemple du cinéma hongrois. À travers l'analyse de quelques films phares, on montre comment il existe une relation entre le temps du film et la durée de l'histoire, comment l'espace-temps du film s'efforce de refléter l'époque dont il traite. Suivent plusieurs thèmes annexes, tels que l'autonomie relative des institutions filmiques, le statut de la mise en scène ou encore la dimension publique et privée de la mémoire au cinéma.

2003 – 19 x 23 – 262 pages – 19,80 €

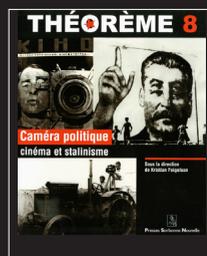
ISBN 2-87854-255-X

Kristian FEIGELSON (dir.)

8. Caméra politique : cinéma et stalinisme

Complexe, la question du stalinisme au cinéma ne fait pas uniquement référence aux multiples figures de Staline à l'écran. Le cinéma soviétique a constitué dès les années 1920 un laboratoire pour l'élaboration d'une idéologie stalinienne dont les représentations débordent les frontières de l'URSS.

2005 – réimpression 2011 – 19 x 23 – 320 pages – 25 €
ISBN 2-87854-305-X

Sylvie ROLLET (dir.)

9. Théo Angelopoulos, au fil du temps

Théo Angelopoulos occupe une place unique dans le panorama cinématographique contemporain. Entre dictatures, guerre civile et exils à répétition subis par le peuple grec, jusqu'aux conflits récents qui ont embrasé les Balkans, c'est toute l'histoire européenne du xxe siècle qui constitue la matière de ses récits, toujours situés du côté des « vaincus de l'Histoire ».

2007 – 19 x 23 – 192 pages – 23 €
ISBN 978-2-87854-372-8

Laurent CRETON et Kristian FEIGELSON (dir.)

10. Villes cinématographiques. Ciné-lieux

Au cinéma, la ville prend le caractère d'un idéal-type aux allures mythiques. Elle est un artefact. Dès lors, comment appréhender ce pluriel de villes cinématographiques, comment penser les rapports à la fois étroits et complexes entre ville et cinéma ? L'ambition est ici de croiser certaines fonctionnalités urbaines définies à l'écran avec différentes mises en scène de villes-symboles au cinéma.

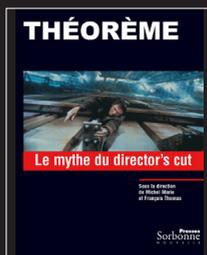
2007 – 19 x 23 – 244 pages – 29,80 €
ISBN 978-2-87854-413-8 €

Michel MARIE et François THOMAS (dir.)

11. Le Mythe du *director's cut*

La notion de « version réalisateur » (ou *director's cut*) est surtout apparue aux États-Unis à partir de la fin des années 1980. Mais le « montage du réalisateur » a-t-il bien existé, entièrement terminé, tel qu'on nous le présente ? Ce volume analyse les implications diverses de l'expansion récente des versions réalisateur.

2008 – 19 x 23 – 164 pages – 19,50 €
ISBN 978-2-87854-434-3

Laurent CRETON (dir.)

12. Cinéma et stratégies. Économie des interdépendances

Le cinéma est confronté à l'emprise d'une logique de diffusion multimarchés, et son identité menacée par un mouvement de recomposition industrielle. Son avenir est déterminé par des phénomènes externes, mais il dépend aussi des orientations du secteur cinématographique lui-même. Fondé sur un travail de terrain et la rencontre de nombreux professionnels, cet ouvrage étudie les logiques d'acteurs qui concourent à la vie de la filière et participent à ses évolutions.

2008 – 19 x 23 – 228 pages – 20 €
ISBN 978-2-87854-433-6

Claude FOREST (dir.)

13. Du héros aux super héros. Mutations cinématographiques

L'engouement croissant du public pour les films de super héros depuis le début du ^{xxi}^e siècle amène à interroger la notion même de héros cinématographique, son évolution et la place qu'occupe désormais le super héros. Qui sont ces héros au superlatif issus de l'univers de la bande dessinée ? Pourquoi ces films séduisent-ils un aussi large public international ?

2009 – Réimpression 2009 – 19 x 23 – 276 pages – 24,90 €
ISBN 978-2-87854-460-2

Christa BLÜMLINGER, Michèle LAGNY, Sylvie LINDEPERG, François NINEY, Sylvie ROLLET (dir.)

14. Théâtres de la mémoire. Mouvement des images

Les films ne constituent pas seulement des documents historiques ; ils mettent en œuvre une écriture propre au langage audiovisuel qui permet de revoir et re-monter le passé. Parce qu'ils mobilisent l'affect en même temps que la réflexion, les actualités filmées ou les documentaires – qui se lisent comme « cinéma du réel » –, mais aussi les « fictions » engagent avec le passé un rapport plus sensible que les archives écrites.

2011 – 19 x 23 – 176 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-508-1

Laurent CRETON, Laurent JULLIER et Raphaëlle MOINE (dir.)

15. Le Cinéma en situation. Expériences et usages du film

Ce que nous pensons du film et le bénéfice que nous en tirons varie en fonction de la situation. Comment la confrontation avec d'autres opinions modifiera-t-elle la nôtre ? Comment le film s'accommodera-t-il de nos « identités multiples » ? Sans pour autant poser que le spectateur est libre d'interpréter à sa guise toutes les données qui lui arrivent, cet ouvrage explore la situation cinématographique, ce moment de vie privilégié qui mobilise nos ressources et nos dispositions.

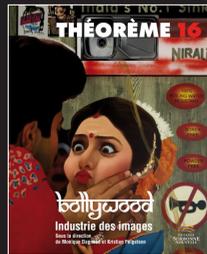
2012 – 19 x 23 – 142 pages – 19 €
ISBN 978-2-87854-585-2

Monique DAGNAUD et Kristian FEIGELSON (dir.)

16. Bollywood : industrie des images

Bollywood ne se résume pas à une gigantesque fabrique filmique, c'est aussi le lieu où s'est forgée, en images, en musique et en chorégraphies une certaine idée de l'Inde. L'approche en termes d'industrie culturelle, qui combine économie, sociologie et approche esthétique des images, permet ici d'opérer une plongée en profondeur dans la société indienne et de décrypter le rapport qu'elle entretient avec le reste du monde. Bollywood pluriel décline ses industries créatives dans un contexte nouveau de globalisation.

2012 – 19 x 23 – 204 pages – 24 €
ISBN 978-2-87854-584-5

Marta BONI, Adrienne BOUTANG, Barbara LABORDE et Lucie MÉRIJEAU (dir.)

17. Networking images. Approches interdisciplinaires des images en réseau

Le présent ouvrage constitue une analyse pluridisciplinaire des conséquences de la mise en réseau des images (cinéma et audiovisuel) à l'ère de YouTube, des réseaux sociaux et de l'échange peer-to-peer. Quatre phénomènes sont particulièrement étudiés : la convergence et la circulation, le rôle du corps du spectateur, les transformations de la notion de texte, et le rôle des spectateurs comme acteurs dans la sphère audiovisuelle.

2013 – 19 x 23 – 152 pages – 21,50 €
ISBN 978-2-87854-598-2

Jean-Pierre BERTIN-MAGHIT (dir.)

18. La Guerre d'Algérie et les médias. Questions aux archives

De nombreux travaux ont étudié la guerre d'Algérie sous l'angle politique, militaire et économique mais peu ont utilisé les médias comme source d'information et d'étude. Cet ouvrage rassemble des documents proposés par les institutions (ECPAD, Ina, BnF, Gaumont Pathé Archives) qui conservent des archives relatives aux images et aux sons de cette guerre. Il privilégie la description de méthodes et de problématiques novatrices et porte un regard singulier sur la représentation des événements entre 1954 et 1962 ou sur leur mémoire.

Ouvrage avec DVD-Rom

2013 – 19 x 23 – 184 pages – 34 €
ISBN 978-2-87854-617-0

Sylvie ROLLET, Christa BLÜMLINGER, Michelle LAGNY et Sylvie LINDEPERG (dir.)

19. Paysages et mémoire. Cinéma, photographie, dispositifs audiovisuels

Consacré aux relations entre paysages et mémoire élaborées par le cinéma, les installations vidéo et la photographie, ce livre s'inscrit dans le prolongement du numéro 14 de *Théorème Théâtres de la mémoire. Mouvement des images* (2010). Les études réunies ici interrogent la part d'imaginaire qui, s'ajoutant au savoir historique et culturel, contribue à façonner notre perception des paysages et à y déceler la présence du passé.

2014 – 19 x 23 – 160 pages – 33,50 €
ISBN 978-2-87854-620-0

Sébastien LAYERLE et Raphaëlle MOINE (dir.)

20. Voyez comme on chante !

Films musicaux et cinéphilies populaires en France (1945-1958)

Les films musicaux français des années 1950 frappent par leur vitalité et leur succès auprès d'un vaste public. Conjuguant l'ancien et le nouveau, le local et l'exotique, ils sont le lieu de négociations générationnelles et identitaires, révèlent des pratiques de cinéphilies populaires originales et témoignent d'échanges complexes entre cinéma, scène, radio et industrie du disque. Les textes rassemblés dans cet ouvrage dessinent les contours de ce genre aujourd'hui mal connu et nous font découvrir des univers musicaux et visuels foisonnants et contrastés.

2014 – 19 x 23 – 148 pages – 21 €

ISBN 978-2-87854-643-9

Olivier AÏM, Perrine BOUTIN, Jacqueline CHERVIN, Gustavo GOMEZ MEJIA et Jean-François GUENNOG (dir.)

21. Persistances benjaminienes

Traduite et retraduite, compilée et recompilée, l'œuvre de Walter Benjamin s'impose en ce début de XXIe siècle pour penser les transformations de la ville, de l'œuvre d'art et de la technique. La pensée de Walter Benjamin s'ouvre ici aux objets les plus contemporains : Internet, les images de télé-réalité, les centres commerciaux, le webdoc, les salles de cinéma, etc. Benjamin signe ainsi de son empreinte intellectuelle cette constellation d'études issues de disciplines variées complétées par des textes inédits en langue française.

2014 – 19 x 23 – 200 pages – 34,50 €

ISBN 978-2-87854-645-3

Claude FOREST et Hélène VALMARY (dir.)

22. La Vie des salles de cinéma

Les salles de cinéma, maillon essentiel dans l'histoire économique du 7e art comme des films eux-mêmes, demeurent un objet relativement délaissé par les études universitaires francophones. Cet ouvrage offre un panorama de différentes salles sur plusieurs décennies, portant un regard neuf sur le rapport que les salles entretiennent avec leur public et les films. La salle y apparaît comme bien autre chose qu'un simple espace de projection et de réception collective des films.

2014 – 19 x 23 – 242 pages – 27,50 €

ISBN 978-2-87854-644-6

Laurent CRETON, Kira KITSOPANIDOU et Thomas PILLARD (dir.)

23. Le Film français (1945-1958) :

rôles, fonctions et identités d'une revue corporative

Créée au lendemain de la Libération, la revue *Le Film français* se présente comme le « guide éclairé » de toutes les branches de l'industrie cinématographique et comme le principal relais et le témoin privilégié des grands débats et des multiples évolutions que connut le cinéma français dans l'après-guerre.

Fruit d'une recherche pluridisciplinaire menée dans le cadre du programme ANR Cinépop50, cet ouvrage interroge les fonctions de cette revue corporative au sein d'une industrie en voie de modernisation, en la considérant à la fois comme une source et comme un objet d'étude à part entière, de sa création à 1958.

2015 – 19 x 23 – 182 pages – 34,50 €

ISBN 978-2-87854-652-1

Barbara LE MAÎTRE et Bruno Nassim ABOUDRAR (dir.)

24. Tout ce que le ciel permet (en cinéma, photographie, peinture, vidéo)

Il n'y a pas de ciel neutre. Arrière-plan cadré comme une simple indication de lieu, il excède presque toujours cette fonction et fait sens par surcroît : ciel chargé, lourd, menaçant, léger ou radieux – le ciel signifie par excès. Mais qu'il devienne sujet de l'image – quand il est peint, photographié ou filmé « pour lui-même » –, c'est alors par défaut qu'il fait sens. Ce qui en est donné à voir est nécessairement très en-deçà de ce qu'il représente : demeure infinie de Dieu pour le ciel théologique ou complexité physique du ciel astronomique.

Les études ici réunies abordent le ciel par la peinture, la photographie, le cinéma ou la vidéo. Croisant les médias aussi bien que les champs disciplinaires (histoire de l'art, esthétique du cinéma, histoire des sciences), ce volume éclairera d'autant de lueurs l'infinie profondeur du ciel.

2015 – 19 x 23 – 176 pages – 29,50 €

ISBN 978-2-87854-653-8

Juliana ARAUJO et Michel MARIE (dir.)

25. À grande allure. L'œuvre de Pierre Perrault

Le cinéaste et poète Pierre Perrault (1927-1999) est très certainement l'un des plus grands documentaristes de l'histoire du cinéma. Ce volume aborde son œuvre cinématographique et littéraire et étudie la permanence et les évolutions de son regard sur une longue période, des années de formation à l'émergence des nouvelles techniques d'enregistrement et des revendications d'émancipation identitaire aux derniers films testamentaires. Il offre des regards croisés sur ses multiples activités d'écrivain, de cinéaste, d'auteur radiophonique. Cet ouvrage collectif accompagné de nombreuses photographies, d'une filmographie et d'une bibliographie détaillée témoigne de l'actualité des recherches menées ces dernières années sur un cinéaste de renommée internationale et pourtant méconnu.

2015 – 19 x 23 – 212 pages – 32,50 €

ISBN 978-2-87854-678-1

Irène BESSIÈRE, Laurent CRETON, Kira KITSOPANIDOU, Roger ODIN (dir.)

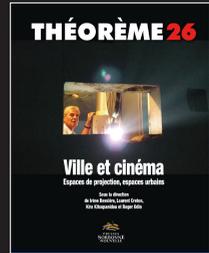
26. Ville et cinéma. Espaces de projection, espaces urbains

Ville et Cinéma sont liés depuis le début du xxe siècle. Leurs évolutions suivent deux mouvements à la fois symétriques et inverses. Le premier va de la dispersion à l'unité, et s'il a

fallu des siècles pour que l'on aboutisse à la Ville, moins de vingt ans ont suffi pour passer de projections cinématographiques dispersées (foire, café, music-hall, théâtre) au « cinéma » comme *institution*. Le second mouvement, plus récent, semble signer la fin de cette convergence : à l'instar de l'éclatement de la Ville, le Cinéma « éclate » aujourd'hui en de multiples espaces de projection. En conjuguant études de cas et réflexion théorique, cet ouvrage fait le point sur les relations entre espaces urbains et espaces de projection. Il mesure le rôle joué par le Cinéma dans la politique de la Ville et dans la structuration de l'espace urbain, tout en s'intéressant à l'analyse de l'offre et des pratiques cinématographiques dans divers contextes historiques et géographiques. Enfin, il interroge les manières dont la Ville, ses structures et ses transformations deviennent un « terrain de jeu » ainsi qu'un vecteur de pratiques artistiques renouvelées.

2016 – 19 x 23 – 224 pages – 33,50 €
ISBN 978-2-87854-696-5

Laurent CRETON et Michel MARIE (dir.)

27. Le Front populaire et le cinéma français

Outre ses avancées sociales et politiques, le Front populaire a marqué aussi la politique de la France en matière de cinéma. C'est pourquoi la première partie du présent ouvrage, intitulée « L'architecte de la politique du cinéma français », aborde les travaux parlementaires, les grèves dans les studios et l'apparition de nouvelles associations de cinéma militant. La seconde partie de ce livre, « L'esprit du Front populaire et les films français », revient avec un regard neuf sur les films emblématiques réalisés entre 1935 et 1939 dont certains sont devenus des classiques. Elle analyse aussi la carrière de Jean Gabin, la production populaire du « cinéma du samedi soir », sans oublier les photographies de reportage de ces années d'exception.

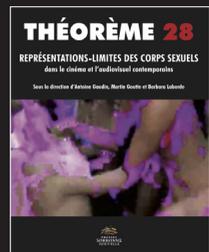
2017 – 19 x 23 – 176 pages – 28,50 €
ISBN 978-2-87854-715-3

Antoine GAUDIN, Martin GOUTTE, Barbara LABORDE (dir.)

28. Représentations-limites des corps sexuels dans le cinéma et l'audiovisuel contemporains

À travers la notion de représentation-limite, cet ouvrage propose une réflexion collective sur les représentations cinématographiques et audiovisuelles de corps sexuels qui mettent en jeu les frontières (formelles, culturelles, juridiques) de « l'acceptable » au sein de leurs contextes de création et de diffusion.

L'étude englobe aussi bien les mises en scène desdits corps que les structures sociotechniques qui les encadrent, les discours et stratégies de leurs producteurs que les usages et expériences de leurs publics. Elle s'étend de la fiction mainstream au faux-documentaire, du cinéma d'auteur aux diverses formes de pornographie (pro-am, hentai, protest-porn, etc.), en rassemblant des approches théoriques diverses : esthétique et analyse filmique, histoire des médias et des techniques, sociologie de la création et de la réception, gender et porn studies, etc. Portant essentiellement sur des représentations-limites contemporaines, mais sans exclure une mise en perspective historique, l'ouvrage vise à rendre sensibles, en les explicitant, certains des modèles spectaculaires à travers lesquels notre

époque trace, et négocie sans cesse, les contours mouvants, socialement et politiquement construits, de ses morales sexuelles.

2017 – 19 x 23 – 238 pages – 29,50 €

ISBN 978-2-87854-922-5

Laurence ALLARD, Laurent CRETON, Roger ODIN (dir.)

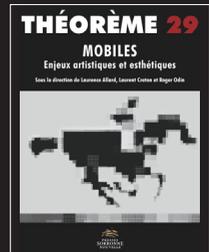
29. Mobiles, enjeux artistiques et esthétiques

Cet ouvrage vise à présenter une voie francophone et originale dans le foisonnement de textes publiés dans le champ des Mobile Studies. À partir de plusieurs études de cas, l'ouvrage déploie les relations qui se tissent entre mobiles, esthétique et art. Il est organisé en trois parties.

Outils. Quels effets esthétiques produisent les mobiles en dehors des « mondes de l'art » ? Quels sont leurs effets dans le champ de l'art en tant qu'outils de réalisation ? Quels instruments et quels dispositifs sont les plus adaptés pour faire exister des productions artistiques mobiles innovantes ? Espaces. Que font les mobiles à l'art en tant qu'opérateurs facilitant l'accès aux œuvres telles qu'elles sont données à voir dans les musées et dans les institutions culturelles ? Quelles sont les résistances manifestées par ces espaces ? Comment réagissent les usagers ? Enfin, peut-on parler d'un espace de l'Art mobile ? Processus. Deux grands types de processus sont analysés : ceux qui relèvent du transmédia et ceux visant à transformer les productions vernaculaires en productions artistiques. Diversifiant angles d'approche, méthodes d'analyse et modes d'intervention – personnel, collectif, académique ou technique –, cet ouvrage illustre et spécifie la démarche engagée par l'équipe Mobile et Création.

2018 – 19 x 23 – 238 pages – 34,50 €

ISBN 978-2-87854-921-8

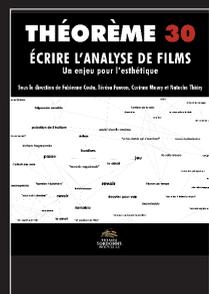
Fabienne Costa, Térésa FAUCON, Corinne MAURY, Natacha Thiéry (dir.)

30. Écrire l'analyse de film

Ce livre ouvre une réflexion, dans le champ de l'esthétique, sur les ressources de l'écriture pour mener une analyse de film. Il s'agit moins d'exposer une méthode que d'étudier les conditions et les processus permettant de rendre compte de l'expérience sensible des œuvres dès lors que style, composition, fonction poétique du langage ne sont pas appareil ou ornement, mais, simultanément, conduite, pratique et manifestation de la pensée. D'autres écritures analytiques, qui mobilisent des outils sonores et visuels, sont également abordées. Essai filmique, expérimentation numérique ou carte interactive, leurs formes multiples et suggestives continuent de s'inventer, comme autant de propositions performatives et de cheminements à même la matière des sons et des images. C'est l'ensemble de ces gestes d'écriture de l'analyse que cet ouvrage explore.

2019 – 19 x 23 – 194 pages – 29,50 €

ISBN 978-2-37906-016-8

Martin GOUTTE, Sébastien LAYERKE, Clément PUGET (dir.)

31. L'Histoire en images. L'oeuvre audiovisuelle de Marc Ferro

Historien spécialiste des révolutions russes, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, co-directeur des Annales, Marc Ferro est avant tout un pionnier de l'étude des rapports entre Cinéma et Histoire en France. Du milieu des années 1960 aux années 2000, il a également contribué à une multitude de projets audiovisuels dont il fut le plus souvent l'auteur : films et téléfilms unitaires, séries documentaires et expérimentales, émissions de télévision dont la plus connue demeure *Histoire parallèle* et ses 630 épisodes. Ce numéro de *Théorème* se penche sur l'oeuvre audiovisuelle de Marc Ferro et retrace le chemin qu'il parcourut derrière et devant la caméra, du statut d'auteur à celui de personnage médiatique, et surtout de la pratique à la théorie, l'une prolongeant et complétant l'autre avant de les lier. Le présent ouvrage comporte des analyses de spécialistes de cinéma, télévision et histoire, des entretiens avec Marc Ferro lui-même et de proches collaborateurs, ainsi qu'une filmographie complète d'une oeuvre prolifique aux contours jusqu'ici mal définis.

2020 – 19 x 23 – 351 pages – 29,50 €

ISBN 978-2-37906-041-0

Delphine CHEDALEUX, Myriam JUAN, Thomas PILLARD (dir.)

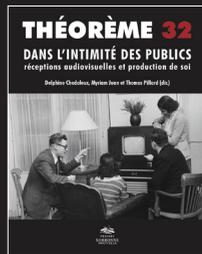
32. Dans l'intimité des publics. Réceptions audiovisuelles et production de soi

Quoi de plus personnel, et en même temps inséparable de dynamiques collectives et sociales, que le choix de visionner un film en salle, l'envie de partager une expérience audiovisuelle et le fait d'en cultiver le souvenir, ou encore l'acte banal et routinier consistant à jouer chez soi à un jeu vidéo ? C'est à partir de ce constat paradoxal, ouvrant la voie à de multiples questions, que ce volume entend explorer dans une optique inter et pluridisciplinaire les usages et les appropriations intimes des images animées autour d'une variété d'études de cas, du cinéma muet jusqu'aux médias numériques sans oublier le rapport si particulier tissé avec le petit écran.

Un tel projet se situe dans le prolongement du renouveau des études de réception et du tournant émotionnel des sciences sociales, qui voient l'essor de recherches sur les publics d'une part et sur l'intime en tant qu'objet et catégorie analytique d'autre part. Il semble dès lors pertinent d'adosser ces notions en apparence contradictoires, la première renvoyant censément au « privé » et la seconde à la sphère dite « publique », pour mieux dépasser cet antagonisme afin d'évaluer toute la fécondité de leur rapprochement. Plonger dans « l'intimité des publics » revient, de ce point de vue, à interroger l'imbrication des mondes sociaux et des pratiques liées aux écrans, en envisageant celles-ci tant comme des lieux de négociation ou de tension entre l'individu et le collectif que des techniques de production et de connaissance de soi.

2020 – 19 x 23 – 176 pages – 28,50 €

ISBN 978-2-37906-044-1

Kristian FEIGELSON, Wafa GHERMANI (dir.)

33. Les industries des images en Asie de l'Est. Entre mondialisation et identités locales (Chine - Hong Kong, Corée, Japon, Taïwan)

Aborder les industries des images en Asie de l'Est (Chine/Hong Kong, Corée, Japon, Taïwan) invite à s'intéresser à la mondialisation vue d'ailleurs et à réexaminer les théories sur la mondialisation culturelle d'un point de vue comparatif. Il s'agit ici de remettre en question la grille d'analyse la plus répandue, qui aborde cette question sous l'angle de la seule domination économique nord-américaine sans envisager aujourd'hui l'hégémonie chinoise.

Le contrôle économique d'Hollywood sur le marché mondial du cinéma ne signifie pas pour autant une hégémonie culturelle globale : le goût pour les programmes et les films nationaux, les appropriations et médiations diverses invitent à affiner l'analyse au niveau du local. Prendre en compte l'Asie de l'Est, relativement ignorée jusqu'ici sous cet angle, malgré ses un milliard six cent mille habitants, permet de comprendre dans quelle mesure ces industries de l'image toujours dynamiques restent partagées entre mondialisation et identités locales.

Une réflexion géopolitique sur ces frontières à l'ère numérique oblige aussi à revenir sur les porosités entre industries culturelles et industries créatives pour mesurer un ensemble de pratiques évolutives et disparates. A partir de cas concrets, l'industrie des médias associée à un ensemble de supports (cinéma, documentaires, télévisions, jeux vidéos...) est ici étudiée sous l'angle de ses multiples interactions dans le cadre de marchés évolutifs et innovants.

2021 – 19 x 23 – 296 pages – 29,90 €

ISBN 978-2-37906-058-8

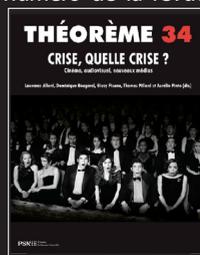
Laurence ALLARD, Dominique BOUGEROL, Giusy PISANO, Thomas PILLARD et Aurélie PINTO (dir.)

34. Crise, quelle crise ? Cinéma, audiovisuel, nouveaux médias

Si le cinéma est représenté depuis ses origines comme un média en perte, dont le développement a pu être pensé comme une succession de crises, ce numéro de la revue *Théorème* entend analyser la prégnance, les reconfigurations et les usages de cette métaphore à un moment de l'histoire collective où celle-ci tend à la fois à se déployer largement, à devenir plus labile et à se couper de son sens originel en étant désormais assimilée à une situation « normale » et « définitive », plutôt qu'exceptionnelle et temporaire.

Dans ce contexte marqué par l'omniprésence, la généralisation ainsi que l'expansion sans fin de « la crise » dans tous les domaines, l'usage courant de ce terme par la profession comme par les chercheurs pour désigner la « zone de turbulences » que traverserait le paysage audiovisuel à l'ère numérique, offre l'occasion d'interroger de façon critique le sens et la portée d'un tel concept au regard de la situation actuelle et des évolutions, bouleversements ou ruptures dont elle est ou serait porteuse – à la veille de la crise sanitaire de 2020/2021.

Au travers d'une démarche pluridisciplinaire, ce projet implique d'examiner à nouveaux frais la rhétorique de la crise, d'abord liée au devenir du dispositif cinématographique face à l'intensification des convergences et à l'éclatement des modes de production et de diffusion, tout en explorant d'autres « mises en crise » du cinéma, de l'audiovisuel et des nouveaux médias à l'aune des significations et du poids de cette notion dans le monde contemporain.

Ce volume entend ainsi proposer une perspective plus large, transversale et réflexive, questionnant à la fois les divers domaines d'application et la pertinence de ce vocable flou et englobant dans le champ des études cinématographiques et audiovisuelles. À cette fin, il réunit des approches théoriques et méthodologiques variées, abordant des enjeux socio-économiques, communicationnels, esthétiques, culturels, politiques et juridiques.

2022 – 19 x 23 – 211 pages – 25,00 €

ISBN 978-2-37906-084-7

Teresa CASTRON, Térésa FAUCON, Dario MARCHIORI et Emmanuel SIETY (dir.)

35. La figure et le fond au cinéma

La figure et le fond sont bien plus que les pôles complices de notre attention flottante. Ce numéro de la revue *Théorème* propose une douzaine d'études de films provenant d'aires géographiques variées, centrées sur les notions de figure et de fond, les questions esthétiques qu'elles soulèvent, et la vision du monde qui les sous-tend. Ce numéro intéressera les étudiants en cinéma, arts du spectacle, histoire de l'art et des spécialistes de ces disciplines, mais aussi les cinéphiles et autres spectateurs avertis. Les approches réunies touchent au cinéma narratif mais aussi expérimental, et abordent aussi bien la période du cinéma des premiers temps que des œuvres récentes marquées par des problématiques historiques, politiques et environnementales contemporaines.

2023 – 19 x 23 – 172 pages – 25,00 €

ISBN 978-2-37906-100-4

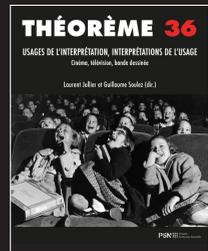
Laurent JULLIER et Guillaume SOULEZ (dir.)

36. Usages de l'interprétation, interprétations de l'usage. Cinéma, télévision, bande dessinée

Nous sommes tous des interprètes. Non seulement au quotidien, quand nous interrogeons le monde qui nous entoure pour essayer d'en extraire du sens ou pour le réorganiser en imagination, mais surtout quand nous prenons place devant un écran, des images.

Ce rectangle lumineux qui délimite un certain nombre de signes semble même réclamer une interprétation de notre part. A moins que nous ne décidions de faire usage, plutôt, des signes qu'il nous envoie ? Mais quelle différence y a-t-il entre usage et interprétation ? Et quel lien y a-t-il entre nos usages des images et nos interprétations ?

Les milliards de films, d'épisodes de séries et de vidéos en ligne consommées chaque jour de par le monde sont des milliards d'images interprétées, que leurs spectateurs/trices se le disent - et ils/elles le disent de plus en plus - ou non.

Pour y réfléchir, après une introduction qui fait un point sur le débat actuel dans la théorie littéraire, la philosophie de l'art et en sciences humaines, *Théorème* a choisi la confrontation des approches : chacun des contributeurs de ce numéro mobilise des outils et méthodes que les autres n'utilisent pas : esthétique, histoire, sociologie, sémiologie, didactique, etc. De même pour le choix d'une confrontation des objets : cinéma, télévision, bande dessinée, etc. Confrontations fructueuses d'où se dégagent des recoupements, des points d'appui, peut-être même des certitudes — loin, en tous cas, du relativisme et du chacun pour soi. Et si penser l'usage des interprétations et l'interprétation des usages nous mettait sur la voie du partage des interprétations plutôt que de l'éternel « conflit des interprétations » ?

2023 – 19 x 23 – 297 pages – 25,00 €

ISBN 978-2-37906-088-5

Kira KITSOPANIDOU, Emma MRABET et Cécile SORIN (dir.)

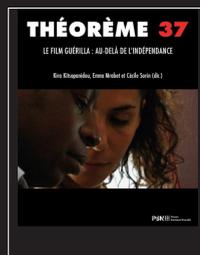
37. Le film guérilla : au-delà de l'indépendance

Cinéma par tous à coût zéro en Italie, autoproduction aux États-Unis ; en France, la formule « film guérilla » a été mobilisée par des réalisateurs pour désigner ce qui, dans la part des films français autoproduits et non agréés par le Centre National du Cinéma et de l'image Animée (CNC), se conçoit consciemment en lutte contre un certain cinéma français auquel on reproche son entre-soi bourgeois blanc. Le film guérilla se caractériserait ainsi par l'articulation entre une forme d'indépendance économique et un sentiment de marginalité exprimant aussi bien le décentrement de ces réalisateurs face au monde du cinéma professionnel, que leurs perceptions sociales, culturelle les ou territoriales. Le renouvellement formel à l'œuvre et la force du regard qu'ils portent sur la société ont permis à certains de ces films d'accéder à des modes de diffusion et de valorisation classiques (*Donoma* de Djinn Carréard, *Rengaine* de Rachid Djaïdani, *Rue des cités* de Carine May et Hakim Zouhani ou bien *Brooklyn* de Pascal Tessaud)

Parce qu'il déconstruit volontairement nombre de clichés portés par l'audiovisuel français et incarne la puissance créative d'une partie de la population stigmatisée par les médias, le film guérilla offre des clés inédites dans la compréhension des grands enjeux de société qui travaillent le cinéma français contemporain. Les textes réunis dans ce numéro entendent explorer cette catégorie peu visitée par la recherche avec l'objectif de positionner le film guérilla dans la cartographie du cinéma français et international et d'analyser les spécificités de ses modes de production, de fabrication, et de représentation.

2024 – 19 x 23 – 149 pages – 25,00 €

ISBN 978-2-37906-089-2

AFPU-diffusion

C/O université de Lille
3, rue du Barreau
BP 60149
59653 Villeneuve d'Ascq Cedex

DILISCO

4-6 Rue Truillot
94200 Ivry-sur-Seine

Certains des numéros de la revue sont
accessibles en ligne sur
OpenEdition Journals.
<https://www.openedition.org/44833>