

Kubrick, les films, les musiques :

une sélection de documents de la
bibliothèque universitaire autour de
Stanley Kubrick

à l'occasion du colloque international
organisé par le laboratoire SCRIPT

les 25 et 26 Mars 2011,
à l'Université d'Evry-Val-d'Essonne

SCRIPT

Scénaristes Créateurs Réalisateurs Interprètes Producteurs Traducteurs

Bibliothèque Universitaire
2, rue André Lalande 91025 EVRY
Lundi-mardi-mercredi-vendredi : 8h30-19h
Jeudi : 11h-19h
Samedi : 9h-17h

Etudes sur l'œuvre de Kubrick

Baxter, John. Stanley Kubrick : biographie.

Paris : Le Seuil, 1999.

791.430 9 BAX sta

Tout le monde connaît Stanley Kubrick. Depuis plus de 40 ans, ses films accompagnent notre époque, pour en dessiner l'histoire parallèle : Lolita, la bombe atomique, la violence urbaine, les premiers hommes sur la Lune, la guerre du Vietnam hantent ses films comme autant de fantômes d'une modernité dont ils fixent les traits mouvants. Mais qui connaît vraiment

Stanley Kubrick ? Né dans le Bronx en 1928, expatrié en Angleterre depuis 1961, reclus dans une ferme qu'il ne quittait que rarement, il gardait sur sa vie personnelle un silence jaloux. John Baxter raconte tout. Ses conflits avec ses associés et les vedettes de ses films. Ses rêves inassouvis (comme le Napoléon qu'il ne réalisera jamais). Les amitiés brisées, l'argent, le pouvoir. Et le génie d'un homme qui a su donner une expression purement cinématographique aux passions délétères de notre siècle.

John Baxter est journaliste et écrivain. Il a publié plusieurs livres sur le cinéma, dont une étude sur l'œuvre de John Ford et des biographies de Buñuel et Fellini. Né en Australie, il vit aujourd'hui à Paris.

Bertrand, Jean-Michel. 2001 L'odyssée de l'espace : puissance de l'énigme.

Paris : L'Harmattan, 2006.

791.437 BER deu

Analyse des trois énigmes majeures du film *2001 l'odyssée de l'espace* : le monolithe et la naissance de l'humanité, le langage et la technique, les modifications des formes de la sensibilité (espace et temps) lors de l'épisode final.

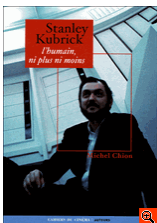

Bizony, Piers. 2001, le futur selon Kubrick.

Paris : Cahiers du cinéma, 2000.

791.437 BIZ fut

Trois ans de recherche pour ce livre sur le film mythique de Stanley Kubrick : les artefacts utilisés pendant le tournage, les témoignages de collaborateurs du réalisateur, les photogrammes...

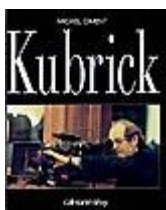

Chion, Michel. Stanley Kubrick : l'humain, ni plus ni moins.

Paris : Cahiers du cinéma, 2005.

791.430 9 CHI sta

Cette étude chronologique de l'œuvre de Stanley Kubrick montre comment, dans sa forme et dans son récit, son travail a pour sujet l'être humain universel, non comme sous-homme ou sur-homme, mais tel qu'il est.

Ciment, Michel. Kubrick : édition définitive.

Paris : Calmann-Lévy, 2004.

791.430 9 CIM kub

Un portrait du metteur en scène, le récit de sa vie, une étude de son rapport au fantastique, des réflexions sur sa création, des témoignages d'acteurs et de collaborateurs, plus quatre entretiens accordés à l'auteur.

Delage-Toriel, Lara. *Lolita : Vladimir Nabokov-Stanley Kubrick.*

Nantes : Éditions du Temps, 2009.

791.437 DEL lol

A travers une dizaine d'articles de fond, de nombreuses pistes de réflexion permettent d'aller plus loin dans la lecture ou l'étude d'un thème.

Duncan, Paul. *Stanley Kubrick : un poète visuel 1928-1999.*

Paris : Taschen, 2008.

791.430 9 DUN sta

Panorama complet de l'œuvre cinématographique de S. Kubrick (1928-1999).

Fraisse, Philippe. *Le cinéma au bord du monde : une approche de Stanley Kubrick.*

Paris : Gallimard, 2010.

791.430 9 FRA cin

Les films de Kubrick constituent un imagier à la fois populaire et sophistiqué de quelques-unes des figures les plus marquantes des événements de la modernité: la rencontre de l'espèce humaine et de ses artefacts, les métamorphoses de la violence domestique et politique, et quelques visages du mal. Ses contes cruels et glacés nous renvoient le reflet vertigineux de toutes

nos fins du monde.

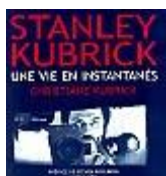

Krohn, Bill. *Stanley Kubrick.*

Paris : Cahiers du cinéma, 2007.

791.430 9 KRO sta

Artiste majeur du XXe siècle, Stanley Kubrick a porté un regard d'une profonde acuité sur son temps. New-yorkais du Bronx, il est d'abord photographe à *Look* avant de réaliser un premier documentaire sur la boxe. Son adaptation de *Lolita* le propulse, dans une odeur de soufre, en haut du box-office. Ayant décidé de vivre désormais près de Londres, il enchaîne les chefs-d'œuvre qui consacrent une carrière internationale. Il renouvelle les genres avec une puissance d'invention formelle hors du commun : thriller, comédie, science-fiction, horreur... Il traite des grands sujets qui ont façonné le monde contemporain : la Première Guerre mondiale (*Les Sentiers de la gloire*), la guerre froide (*Dr Folamour*), le Vietnam (*Full Metal Jacket*), la conquête de l'espace (*2001*), la violence (*Orange mécanique*, *Shining*). Son dernier film, *Eyes Wide Shut*, parfait le portrait légendaire d'un demiurge perfectionniste, laissant planer dans son sillage la part de mystère qui fascine les nouvelles générations qui le découvrent.

Kubrick, Christiane. *Stanley Kubrick : une vie en instantanés.*

Paris : Cahiers du cinéma, 2002.

791.430 9 STA kub

Parmi les plus grands réalisateurs, Stanley Kubrick a un statut à part, comme s'il échappait à toutes les catégories, les genres, les époques, préservant l'énigme de sa création. « Il faisait plus que des films, il nous proposait des aventures sans limite », écrit Steven Spielberg dans sa préface. Auteur, bien sûr, artiste et même visionnaire, il explore avec ses films des sujets d'intérêt très divers transcendés par une mise en scène reconnaissable entre toutes : de la vision du futur proposée par *2001 : L'Odyssée de l'espace*, à la violence prémonitoire d'*Orange mécanique*, des visions de l'histoire aussi différentes que celles de la première guerre mondiale dans *Les Sentiers de la gloire* et de la Guerre froide du *Docteur Folamour*, du film d'horreur avec *Shining* au romanesque sulfureux de *Eyes Wide Shut*. C'est tout à la fois la vie et la carrière de Stanley

Kubrick que le livre décline chronologiquement comme autant d'instantanés qui recréent son univers. Une remarquable collection de photographies dont de nombreuses sont inédites et commentées par Christiane Kubrick, compagne du cinéaste depuis 1957. Ouvrir les pages de cet album photo permet de poser un regard neuf sur Kubrick derrière la caméra, avec ses équipes et ses acteurs, depuis ses débuts de réalisateur dans les années 50 jusqu'au tournage de son dernier film *Eyes Wide Shut* terminé seulement six jours avant sa disparition en mars 1999. Des photographies évoquent les origines et l'enfance de Stanley Kubrick dans le New York de l'entre-deux-guerres, et sa vie de famille aux Etats-Unis aussi bien qu'en Angleterre. Une sélection de ses meilleurs clichés en tant que photographe de presse pour le magazine *Look*, à la fin des années 40, permettent de comprendre l'évolution et le développement du point de vue et de la perception du monde selon Kubrick. Le livre est introduit par une préface de Steven Spielberg qui reprit et réalisa en 2001 le dernier projet de Kubrick *A.I.* (Artificial Intelligence), et complété par une filmographie incluant les génériques complets de tous les films de Kubrick.

Machu, Didier ; Tuhkunen, Taina. *Lolita : roman de Vladimir Nabokov (1955) et film de Stanley Kubrick (1962).*

Paris : Ellipses, 2009.

813 MAC loI

Conçu en trois parties - études du roman, du film, études croisées - ce volume propose des approches délibérément variées de *Lolita*, livre scandaleux, best-seller, livre-culte de Vladimir Nabokov, et film d'un réalisateur tout aussi hors normes et talentueux, Stanley Kubrick. Replaçant le roman et le film dans le contexte où ils ont vu le jour, conjoignant synthèses et analyses, il en éclaire des aspects essentiels. Il vise tant à mettre en lumière les modalités de fonctionnement et les choix stylistiques propres à l'un et l'autre qu'à faire apparaître les liens et les ruptures entre deux œuvres à lire et relire, à voir et revoir.

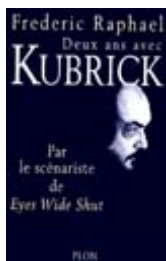

Morel, Diane. *Eyes wide shut de Stanley Kubrick : ou l'étrange labyrinthe.*

Paris : Presses universitaires de France, 2002. 791.437 MOR eye

Scandaleux, fascinant, érotique... Puritain, obscur, glacial... Les adjectifs se choquent et se contredisent pour décrire l'œuvre testament du plus grand cinéaste du XXe siècle, Stanley Kubrick.

Freud, Schnitzler, mais aussi *Shining* et *Full Metal Jacket* sont les clés qui permettront d'entrer dans l'univers d'*Eyes Wide Shut*, un New York irréel, labyrinthique et cauchemardesque, où le cinéma s'exprime comme un art total et sublime. Ce livre propose un voyage intrigant au cœur d'un film d'exception, en compagnie d'un artiste complexe et toujours surprenant.

Raphael, Frederic ; Kubrick, Stanley. *Deux ans avec Kubrick : par le scénariste de "Eyes wide shut".*

Paris : Plon, 1999.

791.430 9 RAP deu

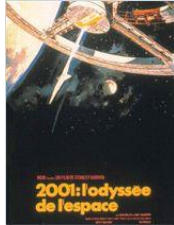
Des entretiens, construits de manière très cinématographique, qui donnent à entendre la voix du cinéaste. Kubrick y évoque son film *Eyes Wide Shut* mais aussi des anecdotes à propos de célébrités comme James Mason, Kirk Douglas, Marlon Brando, Marisa Berenson, etc. Prix Simone-Genevois.

Rodriguez, Hilario J. *Eyes wide shut : los suenos diurnos.*

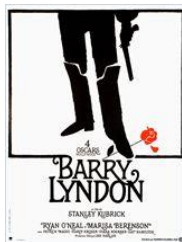
Valencia : Ediciones de la Mirada, 1999.

791. 437 ROD eye

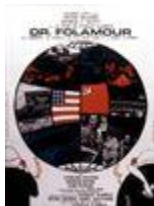
Filmographie

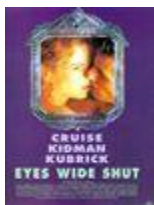
2001, a space odyssey = 2001, l'odyssée de l'espace.
Warner Home vidéo [éd., distrib.], 2001.
791.437 KUB deu

Barry Lyndon.
Warner Home vidéo France, 2001.
791.437 KUB bar

Dr Strangelove or how I learned to stop worrying and love the bomb = Dr Folamour
Gaumont Columbia Tristar home vidéo [éd., distrib.], 2004.
791.437 KUB fol

Eyes wide shut.
Warner Home vidéo France (distrib.), 2001.
791.437 KUB eye

Lolita.
Warner home vidéo [éd.], 2007.
791.437 KUB lol

Paths of glory = Les sentiers de la gloire.
MGM home entertainment [éd.], 2002.
791.437 KUB sen

Shining.

Warner home video [éd., distrib.], 2007.

791.437 KUB shi

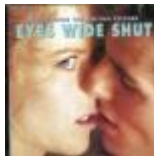

Spartacus.

Universal Classics [distrib.], 2006.

791.437 KUB spa

Bandes originales des films de Kubrick

Eyes wide shut.

Blaricum, 1999.

6 EYE

Œuvres littéraires adaptées par Kubrick

Burgess, Anthony. L'Orange mécanique.

Paris : R. Laffont, 1984.

823 BUR ora

Œuvre prémonitrice s'il en fut, ce roman d'Anthony Burgess, paru en 1962, a pour cadre un monde futuriste furieusement proche du nôtre. Son héros, le jeune Alex, s'ingénie à commettre le mal sans le moindre remords : en compagnie de ses drougs, il se livre à la bastonnade, au viol et à la torture au son d'une musique classique censée apporter la sérénité de l'âme. Incarcéré à la suite d'un hold-up raté, il subit un traitement chimique qui le rend allergique à toute forme de violence. A sa sortie, devenu doux comme un agneau, il endure les avanies que lui infligent les anciens membres de sa horde dont certains sont passés du côté du service d'ordre, avant d'être recueilli par une de ses victimes. Tout le génie de Burgess éclate dans ce livre sans équivalent, entre roman d'anticipation et conte philosophique, qui s'interroge avec autant d'humour que de lucidité sur la violence, le mal, et la question du libre arbitre. Burgess, qui fut linguiste et compositeur avant de devenir romancier, réussit en outre le

prodige d'inventer une langue, le nasdat, dans laquelle son héros et narrateur Alex raconte sa propre histoire.

Vladimir Nabokov
Lolita

Nabokov, Vladimir. *Lolita*.

Paris : Gallimard, 2001.

813 NAB lol

«Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. Mon péché, mon âme. Lo-lii-ta : le bout de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper, à trois reprises, contre les dents. Lo. Lii. Ta. Le matin, elle était Lo, simplement Lo, avec son mètre quarante-six et son unique chaussette. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolorès sur les pointillés. Mais dans mes bras, elle était toujours Lolita.»

Thackeray, William Makepeace. *Mémoires de Barry Lyndon: du royaume d'Irlande...*

Paris : Flammarion, 1990.

823 THA mem

A travers les faux mémoires d'un aventurier irlandais, un tableau au vitriol de l'Europe du XVIIe siècle.

KUBRICK, LES FILMS, LES MUSIQUES

Colloque international SCRIPT 25-26 MARS 2011

Université d'Evry
AMPHITHEATRE AUDIO dès 9H00
Bât. 1er cycle
Bd. François Mitterrand
91025 EVRY
RER D : EVRY-COURCOURONNES

www.univ-evry.fr
brigitte.gauthier@univ-evry.fr

Vendredi 25 mars 2011 9h30 Accueil des participants 10h00 Brigitte Gauthier (Prof. Univ. Evry) « Kubrick : cinéaste compositeur » Kubrick, les films Les films, les films, les films : Présidence de séance Brigitte Gauthier 10h30 Alain Cohen (Prof. Univ. San Diego) « Le rythme dans The Killing » 11h00 Pause café Les adaptations, les adaptations, les adaptations : Président de séance Javier Sanchez 11h30 Christine Bonneville (MC Univ. Evry) « Eyes Wide Shut, De la Vienne des notables de Schnitzler au New-York wasp de Kubrick ». 12h00 Jocelyn Dupont (MC Univ. Perpignan) « Écritures de Barry Lyndon » 12h30 Déjeuner Hommes-Machines : Présidence de Séance : Stephanie Genty 14h00 Olivier Caira (MC Univ. Evry) « Les rôles masculins dans Lolita : du roman à l'écran 14h30 Christian Romain (auteur, consultant marketing) « Rapport homme-machine chez Stanley Kubrick » 15h00 Réjane Vallée (MC Univ Evry « 2001, l'avènement des effets spéciaux. De la technique à l'esthétique kubrickienne » 16h07 RER D 16h36 Gare de Lyon 17h15 18h45 Visite Expo Stanley Kubrick Cinémathèque Paris 18h45 cocktail 20h Dialogue avec Jan Harlan + projection "Stanley Kubrick : Une Vie en Images" Dialogue avec Jan Harlan, animé par Matthieu Orléan Dialogue avec Jan Harlan suivi de la projection de son documentaire sur Stanley Kubrick, A Life in Pictures (2001, 142'). Vendredi 25 Mars 2011 - 20h00 - SALLE HENRI LANGLOIS (réservation <http://www.cinematheque.fr/>)

Samedi 26 mars 2011 Kubrick, les musiques Les films, les voix, les musiques : Présidence de séance Brigitte Gauthier 9h30 Gilles Menegaldo (Prof. Univ. Poitiers) « Musique et conventions génériques dans Lolita et The Shining » Les sous-titres, les voix off Président de séance : Serge Dambrine 10h00 Sabrina Baldo (MC Univ Evry) « Genres et Adaptations : étude comparative des sous-titres dans la filmographie de Kubrick » 10h30 Javier Sanchez (MC Univ Evry) « Kubrick et la voix off : L'Ultime Razzia, Lolita, Barry Lyndon » 11h00 Stephanie Genty (MC Univ Evry) « Kubrick et Nabokov : Traductions de la censure » 11h30 Pause café Les musiques, les musiques, les musiques : Président de séance : Yves Balmer (CNSM, ENS) 12h00 Chloé Huvet (ENS) « Les rapports entre regard, point de vue et musique dans Eyes Wide Shut ». 12h30 Giovanni Robbiano (Prof. Gênes) « Film as score music and narration in Kubrick's classic movies » 13h Déjeuner Les musiques, les musiques, les musiques : Président de séance : Yves Balmer (CNSM, ENS) 15h Violaine Anger (MC Evry) « L'utilisation de Bartok et Ligeti dans The Shining » 15h30 Damien Ehrhardt (Evry) - Clockwork Orange « La réception de Beethoven au cinéma après 1968. Ludwig van... chez Kagel et Kubrick » 16h Pause Café 16h30 Vivien Villani (ESEC) « Interactions dynamiques entre musique et image de 2001 à Eyes Wide Shut ». Lolita États-Unis - 1962 - 152' - VOSTF D'après Lolita de Vladimir Nabokov. Avec James Mason, Shelley Winters, Sue Lyon. Humbert, professeur de littérature française, est irrésistiblement attiré par une jeune fille de quatorze ans, Lolita. Il épouse la mère pour se rapprocher... Samedi 26 Mars 2011 - 20h00 - SALLE HENRI LANGLOIS (réservation <http://www.cinematheque.fr/>)

© photo : La Demeure du Chaos

SCÉNARISTES RÉALISATEURS INTERPRETES PERFORMERS TRADUCTEURS