

Vivre en France — Le cinéma français

Pour les personnes apprenant le français, regarder des films français est un excellent moyen d'améliorer sa compréhension orale, et de découvrir de nouvelles expressions. Nous encourageons donc toujours nos étudiants à regarder de tels films, mais nous suggérons à ceux qui sont déjà de niveau intermédiaire ou avancé d'éviter de lire les sous-titres en anglais - par contre, ils sont indispensables aux débutants ! Dans l'idéal, il est préférable de visionner des DVD avec des sous-titres en français, spécialement conçus en principe pour des personnes malentendantes, ce qui permet de vérifier le vocabulaire et les expressions utilisés.

Regarder un film français, ce n'est pas seulement s'accoutumer à la prononciation ou découvrir la manière dont s'expriment les Français lorsqu'ils parlent entre eux, mais cela offre aussi une formidable porte d'entrée à la culture française !

C'est une des raisons pour laquelle nous décourageons toujours nos étudiants de regarder des *remakes** anglo-saxons de films français, qui, à de rares exceptions, n'ont plus rien à voir avec l'original, et risquent même de déformer l'image que l'on peut avoir de la France, et des Français. Et ils ont tendance à abaisser la qualité des dialogues ou du script ; souvent, ces films deviennent ridicules, surtout les films comiques.

Et enfin, si nous encourageons nos étudiants et lecteurs à s'intéresser au cinéma français, c'est que le lien entre la France et le cinéma est très fort, et très ancien. En effet, c'est peu connu à l'étranger, mais c'est en France qu'est né le cinéma !

Les Frères Lumière et l'invention du cinéma

Si quelques découvertes techniques de reproduction d'images en séquences ont été faites au début du XIXe siècle dans plusieurs pays, ce sont vraiment les Frères Auguste et Louis Lumière, deux inventeurs français, qui ont créé, en 1805, le "cinématographe", véritable animation des images sous forme de film. La première projection publique a été faite au Grand Café, à Paris, le 28 décembre 1895 : un total de 10 films courts ont été présentés aux 33 spectateurs présents ! Mais déjà, de nombreuses projections privées avaient eu lieu auparavant à Lyon, où les frères Lumière avaient leur atelier. Aujourd'hui, l'Institut Lumière, qui est à la fois un musée et un cinéma, à Lyon, dans les locaux de leur ancienne usine, raconte cette aventure :

www.institut-lumiere.org

Dans les articles qui suivent, nous vous présentons les grands traits du cinéma français, et nos suggestions de films que nous recommandons particulièrement aux étudiants.

* Quelques exemples de *remakes* très éloignés de la version originale française (qui était excellente) : *Breathless* (titre français : *À bout de souffle*), *Cousins* (*Cousin, Cousine*), *Diabolique* (*Les Diaboliques*), *Dinner for Schmucks*

(*Le dîner de cons*), *Point of No Return (Nikita)*, *Three Men and a Cradle (3 hommes et un couffin)*, etc.

Glossaire

tels = such

éviter = to avoid

conçus = conceived, designed

malentendantes = hard of hearing

s'accoutumer = to get used to, accustomed to

dont s'expriment les Français = the way in which the French express themselves. Notice the inversion of the subject and verb in this sentence. This stylistic inversion is frequently seen in written French.

porte d'entrée = a window into

n'ont plus rien à voir = have nothing to do (with the original)

déformer = to distort

l'on = the *l'* here is just for style and pronunciation and has no lexical meaning

qu'est né = another case of stylistic inversion. "...in France where the cinema was born"

auparavant = formerly, in the past

usine = factory

traits = features, characteristics

éloignés = distant, far removed. Here = quite different from the original

couffin = cradle

Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un film français ?

Le cinéma français a ses spécificités, intéressantes à observer car elles reflètent des aspects de la culture et du mode de vie français. D'une part, les thèmes qui se retrouvent les plus souvent sont à caractère psychologique. Contrairement au cinéma américain, par exemple, les films d'amour sont rarement à l'eau de rose, et les héros masculins sont souvent des anti-héros, presque des losers, très appréciés du public français (hommes et femmes), peut-être parce qu'ils sont plus proches de la réalité...

Il y a en effet une bonne part de réalisme dans le cinéma français. Tromperies et jalousie émaillent les films d'amour ; mal être, difficultés relationnelles et interrogations sur la vie se retrouvent dans beaucoup de drames ; et de nombreux autres sujets de société sont évoqués, ou sont au cœur des films : racisme, violences liées à l'immigration, chômage, difficultés des jeunes, crises familiales, maladie, handicap, etc.

A côté de ce réalisme un peu tragique, ou pessimiste, sur la société contemporaine, une autre caractéristique du cinéma français est que l'érotisme est souvent présent, et pas seulement dans les films d'amour. La liberté de mœurs qui a longtemps été un aspect typique de la société française (même si elle évolue aujourd'hui vers davantage de contraintes) se retrouve au cinéma, avec beaucoup moins de pruderie, et plus de naturel, que dans le cinéma américain ou anglais par exemple.

A noter aussi qu'à côté des films à caractère psychologique, un bon nombre de longs métrages français, dits "comiques", sont franchement burlesques, ou stupides, mais souvent adorés d'une bonne partie du public français. Quant aux films d'action, ils sont proportionnellement moins nombreux que les autres genres de films, à l'exception des polars.

Une autre différence avec le cinéma étranger, américain notamment, est la qualité de la cinématographie. La caméra est souvent, du moins celle maniée par les meilleurs cinéastes, très proche des gens. On privilégie le portrait au travelling, le gros plan sur un geste lent ou un regard aux actions rapides, l'image prise caméra à l'épaule aux effets spéciaux. Pour certains étrangers, les films français peuvent sembler lents, ou ennuyeux, mais pour d'autres, ils sont raffinés et sensibles, et très humains.

Glossaire

à l'eau de rose = schmaltzy, sentimental

losers = an English word frequently used by young French people

Tromperies = deceptions

émaillent (émailler) = embellish (lit. - to enamel)

mal être = profound discontentement

chômage = unemployment

Quant aux = And as for

polars (policiers) = thrillers

maniée = operated, used

travelling = a shot where the camera pans slowly

caméra à l'épaule = hand-held camera (lit. the camera on one's shoulder)

Notre sélection des meilleurs films français

Dans cet article, nous vous présentons quelques-uns des films français considérés comme les meilleurs, et qui sont surtout très caractéristiques du cinéma français.

Nous laissons de côté les films burlesques et sans grand intérêt, et n'évoquons pas les classiques, déjà très célèbres, tels que *La Grande illusion*, *La Règle du jeu*, *Jeux interdits*, *Le Salaire de la peur*, *Jules et Jim*, *Manon des Sources*, *Jean de Florette*, ou *Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain*, que tous nos lecteurs connaissent certainement, car il y beaucoup d'autres bons films moins connus qui ont aussi marqué l'histoire du cinéma en France et que nous vous encourageons à découvrir. Certains présentent une image très juste de la société française contemporaine, dans un monde de plus en plus international. Nous avons commencé cette liste au début des années 1970.

L'Armée des Ombres (1969), de Jean-Pierre Melville, avec Lino Ventura, Simone Signoret et Paul Meurisse. Un superbe film sur la Résistance.

Le Genou de Claire (1970) d'Eric Rohmer, avec Jean-Claude Brialy et Fabrice Luchini. Un jeu de séduction entre un homme de 35 ans et une jeune fille.

La Nuit américaine (1973), de François Truffaut, avec Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léaud, Valentina Cortese et François Truffaut lui-même. Un film sur le tournage d'un film, et tous les problèmes que cela suppose.

Les Valseuses (1974) de Bertrand Blier, avec Gérard Depardieu, Patrick Dewaere et Miou-Miou. Une comédie de mœurs entre deux voyous (= loot, holligan) et une jeune femme. Résolument anticonformiste, il a fait scandale à sa sortie.

Le Vieux fusil (1975) de Robert Enrico, avec Philippe Noiret et Romy Schneider, inspiré par le massacre d'Oradour-sur-Glane en 1944, a obtenu les premiers "César" du cinéma.

Cousin, Cousine (1975) de Jean-Charles Tacchella, avec Marie-Christine Barrault, Victor Lanoux, Guy Marchand et Marie-France Pisier, démontre comment une liaison amoureuse entre deux cousins peut déstabiliser l'équilibre d'une famille.

L'argent de poche (1976) de François Truffaut, qui met en scène des enfants dans une école publique. Un film proche du documentaire, ayant servi de film-témoin à l'époque.

Le Dernier métro (1980), de François Truffaut, avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, et Jean Poiret, se situe lui aussi pendant l'occupation allemande, à Paris.

Diva (1981), de Jean-Jacques Beineix. Un thriller français plein de charme, et d'humour, dans un style pop'art.

La Femme d'à côté (1981), de François Truffaut, avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant. Une histoire intime entre deux couples, et de passion, avec les ravages qu'elle ne manque de causer.

L'été meurtrier (1983) de Jean Becker, avec Isabelle Adjani et Alain Souchon. Plusieurs fois primé (= awarded a prize), ce film évoque les ravages que provoque une jeune femme séductrice.

3 hommes et un couffin (= a cradle) (1985) de Claudine Serreau, avec André Dussollier, Roland Giraud et Michel Boujenah. Un immense succès, et plusieurs César. Ce film met en scène trois hommes qui se retrouvent seuls à s'occuper d'un bébé...

Au revoir les enfants, de Louis Malle (1987). Un film bouleversant, qui se déroule (= takes place) en 1943, dans une école de la France occupée.

Camille Claudel (1988) de Bruno Nuytten avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu : l'histoire de la relation passionnelle entre la sculptrice et Auguste Rodin. Un très beau film qui a aussi reçu de nombreux prix.

Le Grand Bleu (1988), de Luc Besson, avec Jean Reno, ou la fabuleuse exploration des profondeurs marines par deux plongeurs qui, dans la vie, ont toujours été rivaux.

La vie et rien d'autre (1989) de Bertrand Tavernier, avec Philippe Noiret et Sabine Azéma. Le film se déroule deux ans après la Première guerre mondiale. En quête de soldats disparus, un commandant rencontre deux femmes.

La Gloire de mon Père, suivi de : *Le Château de ma Mère* (1990), d'Yves Robert, à l'atmosphère proche de *Manon des sources*, racontent les souvenirs d'enfance de l'écrivain Marcel Pagnol en Provence.

Nikita (1990), de Luc Besson. La vie d'une femme criminelle devenue agent secret a passionné le public français, et fait trois millions d'entrées en salles.

L'amant (1992) de Jean- Jacques Annaud, inspiré d'un roman de Marguerite Duras. Une histoire d'amour, à la fois dramatique et érotique, en Indochine.

La Cité des Enfants Perdus (1995), de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. Un film qui laisse une grande part au rêve et à l'imaginaire, rappelant ceux de George Méliès.

Le Bonheur est dans le Pré (1995), d'Etienne Chatiliez, avec Michel Serrault, Eddy Mitchell et Sabine Azéma, un film très français sur le départ à la campagne d'un chef d'entreprise qui a fait faillite (= go bankrupt).

Ridicule (1996) de Patrice Leconte, avec Jean Rochefort et Fanny Ardent, nous fait pénétrer dans la cour de Louis XIV, et révèle les charmes et absurdités de "l'esprit français" de l'époque.

Marius et Jeannette (1997), de Robert Guédiguin, avec Gérard Meylan et Ariana Ascaride, se situe dans un quartier pauvre et populaire (= working class) de Marseille dont il reflète l'atmosphère, et est aussi une belle histoire d'amour.

Le dîner de cons (1998), de Francis Veber, avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret et Francis Huster. Un excellent film d'humour, très grinçant (= dark, ironic).

Vénus Beauté (institut) (1999), de Tonie Marshall avec Nathalie Baye, Mathilde Seigner et Audrey Tautou. Amour, confidences et drague (= flirting) entre les clients et le personnel d'un institut de beauté.

L'Auberge espagnole (2002), de Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou et Cécile de France. **LE film à voir absolument par tous les étudiants apprenant une langue étrangère !** Il se déroule à Barcelone, où un groupe de jeunes de plusieurs pays sont venus étudier dans le cadre du programme Erasmus, et vivent en colocation (= to share an apartment). Ce film a eu un immense succès et a contribué à encourager beaucoup de jeunes à s'inscrire au programme Erasmus. Il a été suivi en 2004 par *Les poupées russes*, dans lequel les anciens amis se retrouvent, et qui se déroule entre Londres et Saint-Pétersbourg.

Embrassez qui vous voudrez (2002), de (et avec) Michel Blanc, et d'autres acteurs, dont Carole Bouquet, Jacques Dutronc, Charlotte Rampling. Une histoire d'amour complexe.

8 femmes (2002) de François Ozon. Adapté d'une pièce de théâtre, il réunit de formidables actrices : Catherine Deneuve, Fanny Ardent, Danielle Darrieux, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier et Firmine Richard.

Les Choristes (2004), de Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot. Il se situe en 1949 dans un internat (= boarding school) de rééducation pour enfants où la discipline est très sévère. Le chœur (= choir) des enfants qui chantent est magnifique.

Peindre ou faire l'amour (2005) d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu, avec Sabine Azéma, Daniel Auteuil et Sergi López, évoque les relations très ambiguës existant entre deux couples.

Prête-moi ta main (2006) d'Eric Lartigau, avec Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat et Bernadette Lafont. Une bonne comédie autour du thème du mariage.

La graine et le mulet (2007), d'Abdellatif Kechiche, avec d'excellents acteurs d'origine algérienne, offre un regard très lucide, mais aussi plein de tendresse et d'humour, sur l'intégration difficile de familles issues de l'immigration.

Le Hérisson (2009), de Mona Achache, avec Josiane Balasko et Ariane Ascaride. L'adaptation cinématographique d'un best-seller, *L'élégance du hérisson*, qui raconte la vie d'une concierge pas comme les autres, dans un immeuble (= apartment building) bourgeois à Paris, et de sa relation avec une petite fille, et un Japonais.

Gainsbourg (Vie héroïque) (2010), de Joann Sfar, avec Eric Elmosnino et Læticia Casta. Mêlant personnages d'animation et un portrait très ressemblant de Serge Gainsbourg, il présente superbement cet acteur et chanteur adoré des Français, mort brutalement (= suddenly) en 1991.

Les Femmes du 6e étage (2011), de Philippe Le Guay, avec Fabrice Luchini. Dans un immeuble parisien, un homme rencontre les bonnes espagnoles - et retrouve la joie de vivre.

Le cinéma français en quelques chiffres

En 2011, la production de films français a atteint un record historique : 272 films ont été produits, soit 4,2 % de plus par rapport à 2010.

Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2012, 101 films de long métrage français ont été tournés (contre 81 au 1er semestre 2011), dont 77 films de fiction, 20 documentaires et 4 films d'animation. Soit **une hausse de 12 % par rapport à 2011**.

Sur les 12 derniers mois, **les entrées dans les salles sont estimées à 221,08 millions**, ce qui constitue **une progression de 12,3 % par rapport aux 12 mois précédents**. Les films préférés des Français (calcul à partir des parts de marché = market share) pendant cette période ont été : des films français pour 44,3 %, des films américains pour 43,7 %, et des films d'autres pays pour 12 %.

Sur la **liste des 100 premiers films au box-office français** (de 1938 à aujourd'hui), 46 sont des films français, et 50 sont américains. Les films en tête de liste sont : *Titanic* (N° 1 avec plus de 21 millions d'entrées en France l'année de sa sortie, 1997), suivi de deux films français : *Bienvenue chez les Ch'tis* (20 millions), diffusé en 2008, et *Intouchables* (19 millions), sorti en 2011. Le 4e film est américain : *Blanche Neige et les 7 Nains*, sorti en 1938, et le 5e est français : *La Grande Vadrouille*, en 1966.

Intouchables (2011) : 2e au box-office français depuis 1938. Il vient de dépasser *Le Fabuleux*

Destin d'Amélie Poulain comme le film français le plus vu dans le monde entier. Il va aussi représenter la France aux Oscars 2013, parmi la sélection des meilleurs films étrangers. Et un remake américain est en train d'être écrit par Paul Feig.

Les acteurs et réalisateurs fétiches d'aujourd'hui

A part **Juliette Binoche, Marion Cotillard, Alain Delon, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jean Reno** et **Audrey Tautou**, qui sont connus dans le monde entier, quels sont les acteurs, actrices, réalisateurs et réalisatrices français contemporains les plus célèbres ? La liste est très longue, mais voici les principaux :

Acteurs

Daniel Auteuil

Acteur de théâtre et de cinéma, il a été l'inoubliable Ugolin dans *Manon des Sources* et *Jean de Florette*. Il a tourné dans beaucoup d'autres films à succès comme la comédie *Le Placard*, ou encore dans *Un Cœur en Hiver*, *Le Huitième jour*, *La Reine Margot*...

Jean-Pierre Bacri

Acteur et scénariste, il a obtenu de nombreuses récompenses pour son travail d'écriture scénaristique commune avec l'actrice-réalisatrice Agnès Jaoui, (4 César du meilleur scénario pour les films *Smoking / No Smoking*, *Un Air de famille*, *On connaît la chanson* et *Le goût des autres*). Il a également tourné dans de nombreux films, dont ceux cités plus haut. Récemment, il a été à l'affiche au cinéma dans *Cherchez Hortense*.

Vincent Cassel

Connu pour ses grands talents d'acteur et aussi pour être le mari de Monica Bellucci, Il joue de plus en plus à l'étranger, notamment dans des films réalisés par David Cronenberg : *Les Promesses de l'ombre* et *A Dangerous Method*, ainsi que dans *Black Swan*. Il a obtenu le César du meilleur acteur en 2009 pour un film où il joue le rôle d'un célèbre criminel : *Mesrine : L'Instinct de mort*.

François Cluzet

Il a reçu le César du meilleur acteur en 2007 pour le film *Ne le dis à personne*, mais il avait déjà commencé sa carrière d'acteur dès 1979. Ses plus grands films ont été *L'été meurtrier*, *Les petits mouchoirs* et surtout *Intouchables*, sorti l'année dernière, qui a obtenu un succès considérable (voir page 15).

Clovis Cornillac

Aussi bien acteur de théâtre que de cinéma, ce jeune Lyonnais a obtenu le César du Meilleur second rôle en 2005. Il peut jouer des personnages totalement différents, tragiques comme dans *Un Long dimanche de fiançailles*, ou comiques en incarnant le personnage d'Astérix dans *Astérix aux Jeux Olympiques* aux côtés de Gérard Depardieu.

Jamel Debbouze

Comédien, humoriste, il s'est fait remarquer au cinéma grâce à ses second rôles dans deux films à succès *Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain* et *Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre*.

Mais c'est en jouant un rôle tragique dans *Indigènes* qu'il a obtenu le prix d'interprétation masculine au festival de Cannes en 2006.

Jean Dujardin

L'acteur de *The Artist* qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur en 2012 a surtout joué dans des comédies comme *Brice de Nice*, *OSS 117 : Le Caire, nid d'espions*, ou encore dans *99 francs*.

Romain Duris

Comédien fétiche de Cédric Klapisch qui en a fait son acteur principal dans ses deux films à succès *L'Auberge espagnole* et *Les poupées russes*. Ses autres principaux films ont été *De battre mon cœur s'est arrêté* où il a incarné un pianiste, *Molière*, ou *L'Arnacœur* avec Vanessa Paradis (2011).

André Dussolier

Acteur de cinéma et de théâtre, il a joué dans de nombreux films à succès comme *3 hommes et un couffin*, *On connaît la chanson* pour lequel il a remporté le César du meilleur acteur en 1998, *Les Enfants du marais*, *Un Long dimanche de fiançailles*, *Ne le dis à personne...* Il a obtenu de nombreuses nominations et a remporté 3 César.

Fabrice Luchini

Acteur de cinéma et surtout de théâtre, sa façon de s'exprimer et sa personnalité font de lui un personnage atypique. Il a obtenu le César du meilleur acteur en 1995 pour le film *Tout ça... Pour ça !*

Acteurs-réalisateurs

Mathieu Amalric

Cet acteur jouant souvent des rôles atypiques a reçu trois César, dont celui de Meilleur espoir masculin en 1997, et deux fois celui de Meilleur acteur, en 2005 pour le film *Rois et reine* et en 2008 pour *Le Scaphandre* (= diving bell) et *le Papillon*. Il a aussi réalisé quatre long métrages, dont *Tournée*, qui lui a valu un prix à Cannes.

Edouard Baer

Ce comédien, auteur, réalisateur comique à multiples facettes, a connu le succès au cinéma grâce notamment à *Astérix et Obélix*, *Mission Cléopâtre* et *La fille coupée en deux* de Claude Chabrol. Il a également eu beaucoup de succès au théâtre, en particulier avec la pièce *Miam Miam* qu'il a créée en 2009.

Michel Blanc

Compère de Gérard Jugnot dans *Les Bronzés*, il est surtout un acteur comique de cinéma et de théâtre, mais il est aussi capable de jouer des rôles beaucoup plus graves, et il est aussi réalisateur. *Je vous trouve très beau* et *Embrassez qui vous voudrez* sont deux de ses films les plus marquants.

Dany Boon

Acteur et réalisateur comique qui excelle dans les "one man show", il a réalisé son premier film en 2006 avant de connaître un succès phénoménal en 2008 avec *Bienvenue chez les Ch'tis* qu'il a réalisé et dont il a tenu un des deux rôles principaux.

Guillaume Canet

Après avoir joué notamment dans *La Plage* avec Leonardo DiCaprio, il a obtenu le César du meilleur réalisateur *Ne le dis à personne* en 2006 dans lequel il a également joué l'un des acteurs principaux. En 2010, il a réalisé *Les petits mouchoirs* qui a obtenu lui aussi un grand succès.

Alain Chabat

Acteur et réalisateur comique, il a obtenu un des plus grands succès du cinéma français grâce à *Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre*, avec notamment Gérard Depardieu et Djamel Debbouze, qu'il a réalisé en 2002. Il a aussi interprété dans ce film le rôle de Jules César ! Il a joué dans d'autres films ayant eu beaucoup de succès comme *Prête-moi ta main*, *Le goût de autres*, ou *Gazon maudit*.

Gérard Jugnot

Très célèbre depuis les années 1970 où il s'est révélé dans *Les Bronzés*. Lui aussi est acteur de cinéma et de théâtre, et cinéaste. Ses grands succès sont *Les Choristes*, *Pinot simple flic*, ou encore *Monsieur Batignole*.

Kad Merad

L'autre acteur vedette de *Bienvenue chez les Ch'tis* a tourné beaucoup de films depuis 2000. Ses autres grands succès sont *Les Choristes* et *Je vais bien, ne t'en fais pas* pour lequel il a obtenu le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2007.

Actrices

Isabelle Adjani

Elle a reçu cinq César de la meilleure actrice pour des rôles très divers, dans *Possession*, *L'été meurtrier*, *Camille Claudel*, *La Reine Margot* et *La Journée de la jupe* (en 2010). Elle a également été nommée deux fois aux Oscars et a reçu deux prix d'interprétation (= acting) à Cannes.

Fanny Ardant

Grande actrice de cinéma et de théâtre qui a commencé sa carrière en 1976. Elle a été la compagne de François Truffaut pour lequel elle a tourné dans *La femme d'à côté* avec Gérard Depardieu en 1981. Elle a obtenu ses plus grands succès avec *Ridicule* et *8 femmes*. En 1997, elle a reçu le César de la meilleure actrice pour le film *Pédale douce*.

Nathalie Baye

Grand nom du cinéma français, elle a débuté sa carrière en 1972. Elle a obtenu 4 César dont 2 fois celui de la meilleure actrice. Ses principaux succès ont été dans *La Balance*, *J'ai épousé une ombre*, et *Vénus beauté (institut)*. Elle a aussi tourné sous la direction de Steven Spielberg dans *Catch Me if You Can* avec Leonardo DiCaprio.

Cécile de France

Elle est la plus célèbre des actrices belges. Elle a obtenu de nombreuses récompenses dont le César du meilleur espoir féminin pour *L'auberge espagnole* et celui du meilleur second rôle pour *Les poupées russes*. En 2001 elle a tourné dans le film de Clint Eastwood *Hereafter*, et elle a également joué dans *Le gamin au vélo* (2011) qui a reçu le Grand prix au Festival de Cannes.

Sophie Marceau

Depuis ses début à 13 ans en 1980 dans le film *La Boum*, elle fait partie des actrices préférées des français. Elle a notamment joué dans le film *Braveheart* de Mel Gibson en 1995. En 2009, elle a obtenu un grand succès public avec *LOL*, dont les Américains ont fait un *remake*.

Sylvie Testud

Actrice de cinéma et de théâtre, elle a été révélée par son rôle dans le film *Karnaval* pour lequel elle a reçu le César du meilleur espoir féminin en 2000. Mais c'est son rôle dans *Stupeur et Tremblements* tourné au Japon qui l'a consacrée. Elle a d'ailleurs reçu de nombreuses récompenses pour ce film, dont celui de la meilleure actrice aux César en 2004. En 2008 elle a incarné le personnage de Françoise Sagan. Et elle a fait en 2012 ses débuts comme réalisatrice avec *La Vie d'une Autre*, dans lequel ont joué Juliette Binoche et Matthieu Kassovitz.

Karine Viard

Elle a commencé sa carrière au cinéma en 1990 avec *Tatie Danielle*. Elle a été nommée de nombreuses fois aux César et a reçu celui de la meilleure actrice en 2000 pour *Haut les Cœurs* et celui du meilleur second rôle pour le film de Michel Blanc *Embrassez qui vous voudrez*. Elle peut jouer des rôles comiques tout aussi bien que dramatiques.

Nombreux sont les autres actrices et acteurs célèbres, qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, dont : **Pierre Arditi, Sandrine Bonnaire, Carole Bouquet, Isabelle Carré, Catherine Frot, Charlotte Gainsbourg, Judith Godrèche, Isabelle Huppert, Matthieu Kassovitz, Sandrine Kimberlain, Virginie Ledoyen, Gilles Lellouche, Vincent Lindon, Benoît Magimel, Guy Marchand, Jeanne Moreau, Miou-Miou, Vanessa Paradis, Denis Podalydès, Mathilde Seigner, Francis Veber, Lambert Wilson...**

Actrices-réalisatrices

Josiane Balasko

Actrice de théâtre et de cinéma très célèbre, plusieurs fois primée, qui a près de 70 films à son actif, dont *Le Hérisson*, cité dans ce numéro, a aussi réalisé huit films, dont le dernier, *Nénette*, va sortir en 2013.

Agnès Jaoui

Cette actrice très connue, qui a joué dans une vingtaine de films à succès, dont *On connaît la chanson*, est également scénariste et réalisatrice, en étroite collaboration avec son compagnon, Jean-Pierre Bacri. Ses films les plus connus, dans lesquels elle a joué, sont : *Le goût des autres*, *Comme une image*, *Parlez-moi de la pluie*, et *Au bout du conte*, sorti en 2012.

Valérie Lemerrier

Cette actrice de théâtre et de cinéma, très populaire en France, qui a tenu des rôles vedettes dans de nombreux films, dont *Les Visiteurs* et *Le Petit Nicolas*, a également réalisé quatre films, dont *Palais Royal !* en 2005. Son prochain sortira en 2013 : *100% cachemire*.

Réalisateurs et réalisatrices

Jean-Jacques Annaud

Récompensé à plusieurs reprises, il a réalisé des films cultes comme *La Victoire en chantant* (Oscar du meilleur film étranger en 1979), *La Guerre du feu* et *L'Ours* pour lesquels il a reçu

les César du meilleur réalisateur, et *Le Nom de la Rose* avec Sean Connery (César du meilleur film étranger). ou encore *Sept ans au Tibet* avec Brad Pitt.

Luc Besson

Egalement producteur et scénariste, il est mondialement connu. Ses principaux films sont *Subway*, *Le Grand Bleu*, *Nikita*, *Léon*, *Le Cinquième élément*, *Jeanne d'Arc*, *The Lady...* Il vient de créer une école de cinéma et de télévision dans la banlieue parisienne.

Diane Kurys

Actrice de cinéma et de séries télé dans les années 1970 (*Le Commissaire Moulin*, etc.), elle est avant tout réalisatrice. Ses meilleurs films : *Diabolo menthe*, *Coup de foudre*, *Les Enfants du Siècle*, et *Sagan*. Son prochain, *Pour une femme*, sortira en 2013.

Cédric Klapisch

Réalisateur et producteur, il est surtout connu pour avoir réalisé *L'auberge espagnole* et *Les poupées russes*, deux films qui ont obtenu un énorme succès et dont un troisième volet, *Casse-tête chinois*, sortira en 2013. Il a aussi découvert Romain Duris, devenu son acteur culte.

Jean-Pierre Jeunet

Révélaté par le film surréaliste *Delicatessen*, c'est grâce au *Fabuleux destin d'Amélie Poulain* qu'il a connu un succès considérable couronné par 4 César (dont meilleur film et meilleur réalisateur) et 8 millions de spectateurs en France en 2001 ! En 2004, il a réalisé *Un Long dimanche de Fiançailles*, toujours avec Audrey Tautou, acclamé par la critique.

Patrice Leconte

Il a réalisé des films à grand succès, notamment la saga des *Bronzés*, *Les Spécialistes*, *La fille sur le pont...* et il a reçu le César du meilleur réalisateur en 1996 pour *Ridicule*.

Jean-Marie Poiré

Plusieurs de ses comédies ont été fameuses dans les années 1980-1990, notamment *Le père Noël est une ordure*, *Papy fait de la résistance*, *Les Visiteurs* ou *Les Anges gardiens*.

Alain Resnais

Agé de 90 ans, il a réalisé près de 50 films, dont *Smoking / No Smoking* et *On connaît la chanson*, et vient de sortir *Vous n'avez encore rien vu*, avec de nombreux acteurs connus.

Coline Serreau

Son plus grand succès, mondial a été *3 hommes et un couffin*. Réputée pour ses engagements anti-guerre et écologistes, elle a tourné de superbes documentaires, dont *Solutions locales pour un désordre global*, en 1970.

Agnès Varda

Cette réalisatrice de 84 ans, également engagée, a tourné des longs métrages et une vingtaine de documentaires captivants à succès, comme *Les Glaneurs et la glaneuse* (2000) et *Les Plages d'Agnès* (2008).

Le vocabulaire du cinéma

Le cinéma = 1) cinema; 2) a movie theatre (building). Ex.: *aimer le cinéma* = to like cinema; *aller au cinéma* = 1) to go to the movie theatre; 2) to go see a film.

Le septième art = cinema.

Un écran = a screen.

Le grand écran = another reference to the size of the screen in a cinema theatre. *Le petit écran* is used when talking about TV.

Une place de cinéma = a seat ticket. Ex.: *Bonjour, je voudrais 2 places pour "Intouchables" s'il vous plaît* = Hello, 2 tickets for "Intouchables" please.

Une séance = a showing.

Jouer = to show. Ex.: *Qu'est-ce qu'on joue à l'UGC ce soir ?* = What film is showing/What films are showing at the UGC tonight?

Un acteur, une actrice = an actor/actress.

Un(e) comédien(ne) = an actor/actress.

Un(e) interprète = another term for an actor/actress.

Une vedette de cinéma, une star de cinéma = a movie star.

Un réalisateur, un cinéaste, un metteur en scène = a film director.

La mise en scène = direction.

Tourner un film = to make a film. The reference of *tourner* is to the first film cameras used where the cameraman had to turn the crank to operate it.

Un tournage = the making of a film. Ex.: *Yves Montand est tombé amoureux de Marilyn Monroe pendant le tournage de "Let's Make Love"* = Yves Montand fell in love with Marilyn Monroe during the making of "Let's Make Love".

Un film = a movie, a film.

Un film d'animation = a cartoon.

Un film policier, un polar = a thriller. Et on dit aussi "**un thriller**", en français.

Un film d'action = an action film.

Un film d'amour = a love story movie.

Un film d'horreur, d'épouvante = a horror film.

Un film à succès = a box-office success.

Un film catastrophe = a disaster film.

Un long métrage = regular length film.

Un court métrage, un film court = a short subject.

Un film en V.O. (version originale) = a movie shown in the original language, with subtitles in French. Sometimes the acronym VOST is used (version originale sous-titrée).

Des sous-titres = subtitles.

Un entracte = an intermission.

Un cinéma d'art et d'essai = a movie theater in France, usually rather small, that is specialized in lesser-known films, or foreign movies in the original language. Just the opposite of the large multiplex cinemas where the mainstream, blockbuster films are shown.

Cinoche, cinetoche (slang) = cinema, movie. Ex.: *On se fait un petit cinoche/cinetoche ce soir ?* = Shall we go see a movie tonight?

Les César = French film awards.

Expressions inspirées du langage du cinéma

Faire son cinéma = to put on an act, to say anything to get more attention or to divert attention. Ex.: *Arrête ton cinéma, je sais bien pourquoi tu n'as pas voulu venir !* = Stop your play acting, I know very well why you didn't want to come!

Se faire un film, se jouer un film, se faire tout un cinéma = to start imagining things.

Scénario : Parlez-moi de vous

Nous avons choisi pour le scénario de ce dossier un dialogue tiré d'un film qui a été l'un des plus grands best-sellers français, *Le Hérisson* (voir aussi plus haut). Dans notre sélection littéraire, nous avons reproduit un extrait du roman qui a inspiré ce film (*L'Élégance du hérisson*), reprenant une partie du même dialogue. Vous pourrez remarquer la différence de langage entre l'extrait de film et l'extrait de livre.

<p>Paloma : Allez-y. Allez !</p> <p>Renée : Qu'est-ce que tu veux que je te dise?</p> <p>Paloma : Parlez-moi de-vous.</p> <p>Renée : Parlez-moi de-vous...</p> <p>Paloma : Je vous écoute.</p> <p>Renée : Oui je sais que tu m'écoutes, tu me filmes aussi...</p> <p>Je m'appelle Renée, j'ai 54 ans, depuis 27 ans je suis concierge au 2 rue Eugène Manuel à Paris. Un bel immeuble, scindé en cinq appartements de grand luxe, tous habités, tous gigantesques.</p> <p>Parlez-moi de vous, parlez-moi de vous...</p> <p>Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds, et certains matins au réveil j'ai une haleine de mammoth : ahhh!...</p> <p>J'ai pas fait d'études, j'ai toujours été pauvre, discrète aussi, chiant, je vis seule avec un gros matou paresseux qui a pour particularité notable de suer des pattes quand il est contrarié. Comme je suis rarement aimable, quoique toujours polie, on ne m'aime pas mais on me tolère tout de même parce que je corresponds parfaitement à l'archétype de la concierge d'immeuble : vilaine, vieille, revêche, et qui regarde interminablement la télévision pendant que son gros chat somnole sur des coussins recouverts de taies au crochet, dans des odeurs de cassoulet. Voilà, tu sais tout, je t'ai tout dit.</p> <p>Paloma : Mais non je ne sais pas tout.</p> <p>Renée : Mais si tu sais tout !</p> <p>Paloma : Qu'est-ce que vous cachez derrière cette porte ?...</p>	<p>Paloma: Go on. Come on!</p> <p>Renée: What do you want me to say?</p> <p>Paloma: Tell me about yourself.</p> <p>Renée: Tell me about yourself. . .</p> <p>Paloma: I'm waiting (I'm listening).</p> <p>Renée: Yes, I know that you listen to me. You film me as well. . .</p> <p>My name is Renée, I'm 54 years old, I've been the concierge at 2 rue Eugène Manuel in Paris for 27 years. A nice apartment building, divided into five luxury apartments, all of them rented out, all of them enormous. Tell me about yourself, tell me about yourself...</p> <p>I am a widow, short, ugly, a bit on the chubby side, I have bunions on my feet, and some mornings when I wake up I have the breath of a mammoth (my breath smells like a mammoth's breath), ah!...</p> <p>I don't have a formal education, I have always been poor, discrete also, a pain in the arse, I live alone with a fat, lazy tomcat who has the strange particularity that his paws sweat when he is upset. Since I am rarely friendly, although always polite, people don't like me, but they tolerate me nevertheless because I fit exactly the archetype of a concierge: mean, old, surly, and who spends hours on end watching television while her fat cat sleeps on cushions with crocheted covers, surrounded by the smell of cassoulet. There, you know everything about me. I've told you everything.</p> <p>Paloma: No I don't. I don't know anything at all.</p> <p>Renée: Yes you do, you know everything!</p> <p>Paloma: What are you hiding behind this door?...</p>
--	---

La Cinémathèque française: A National Treasure

A given country's commitment to artistic and cultural development is almost always reflected in the number and quality of the official institutions that support creative endeavours. That is certainly the case in France where the number of state-sponsored museums, art schools, literary academies, national libraries, theatres and orchestras lends credence to the nearly-universal claim that France is a country that has made an invaluable and lasting contribution to the cultural heritage of Western civilization. One of France's high profile governmental ministers is the minister of culture, and while the overall impact of the cabinet office on cultural production / preservation is sometimes called into question, the very fact that the Ministry of Culture has been part of the French government since 1959 when the writer André Malraux was appointed the first minister of culture by Charles de Gaulle can be seen as evidence of France's commitment to supporting and promoting culture. The United Kingdom also has a minister of culture, but the cabinet position has only existed since 1992. There is, unfortunately, no such cabinet post in the federal government of the United States.

A showcase and research facility for the “seventh art”

One of the official cultural institutions in France is the Cinémathèque française, which serves as a huge repository for films, a film library and a museum of the cinema - in short, a showcase and research facility for the so-called “seventh art”. The Cinémathèque française was founded in 1936 by Henri Langlois, a cinéophile and archivist who, at the time, owned one of the largest collections of films in the world. The Nazi occupation of Paris during WWII threatened to put an end to his collection when the Nazis ordered that all films made prior to 1937 be destroyed. Langlois and his colleagues managed to smuggle a large number of films and documents out of Paris and hide them in various locations until the end of the war. After the war, the French government provided a screening room, staff and financial support for what was to become the Cinémathèque française. Following several moves to different locations, a fire and a brief closure in 1968, the institution is today located in a building designed by the American architect Frank Gehry. In 1992, a cinema museum was built and is attached to the Cinémathèque. The collection and museum house over 40,000 films, 500,000 photos, 20,000 film posters and over 4,000 film cameras. One can visit the museum and/or attend the daily screenings of films from the collection in one of the four screening rooms, the scheduled films and viewing times can be found in weekly event publications in Paris, such as *Pariscope*.

The Cinémathèque plays a vital roll in the conservation of films and the promotion of the cinema as an art form. It is a cultural treasure trove for this vibrant medium and, from its earliest days, has also been a Mecca for aspiring film makers where such pillars of French cinema such as Robert Bresson, René Clément, Henri-Georges Clouzot, Alain Resnais, François Truffaut, Jean-Luc Godard and Claude Chabrol cut their teeth and honed their skills as film directors.

La Cinémathèque française
51 rue de Bercy
75012 Paris
Tel. +33 (0)1 71 19 32 00 or 33 33
www.cinematheque.fr