

La couleur au cinéma

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

TEXTES

- Sur la couleur en général

Goethe, *Traité des couleurs*, sixième section, *Effet physique-psychique de la couleur* (1810)

Kandinsky, *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, «Action de la couleur» (1911)

Baudelaire, *Salon de 1846*, III. De la couleur.

- Sur la couleur au cinéma

Jacques Aumont, « La trace et sa couleur » in *Cinémathèque n°2*, Editions Yellow Now, 1992.

Jean-Louis Leutrat, « Sons hallucinés, couleurs fantômes » et « Voyager dans le bleu » in *Vie des fantômes : fantastique au cinéma*, Editions de l'étoile/Cahiers du Cinéma, 1995, Collection Essais.

pp 101-103 et pp 112-116 : l'imaginaire des couleurs cinématographiques; zoom sur la couleur rouge dans le cinéma fantastique.

Georges Annenkov, « Couleurs et cinémascope » in *Max Ophuls, Le Terrain vague*, 1962.
> pp 87-91 : un entretien de M. Ophuls avec son décorateur Jean d'Eaubonne lors de la préparation de *Lola Montès*, à propos du rôle psychologique et des fonctions dramatiques de la couleur dans le film.

Alain Bergala, *Godard au travail les années 60*, « Une femme est une femme », Editions Cahiers du Cinéma, 2006.

Carlo di Carlo, « La couleur des sentiments » à propos de *Le Désert Rouge* in *Cinéma 64 n°90*, 1964.

- Propos de cinéastes

Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Editions Cahiers du cinéma, tome 1, (première édition 1985), 1998, Paris.

Jean Renoir, « Bleu, blanc, rouge », propos recueillis par Jacques Rivette et François Truffaut pour les Cahiers du cinéma, reproduit dans *Entretiens et propos*, Ramsay-Poche, 1986.

Michelangelo Antonioni, « Entretien entre Jean-Luc Godard et Michelangelo Antonioni », *Cahiers du Cinéma n°160*, novembre 1964.

Carl Théodor Dreyer, « **Film en couleur et film coloré** », « **Imagination et couleur** » in *Réflexions sur mon métier*, Petite bibliothèque des "Cahiers du cinéma", Paris, 1997 p 90-99

> Naturalisme et composition en couleurs.

Jacques Tati, " **La couleur** " in *Jacques Tati* présenté par Armand Cauliez, Editions Seghers, Collection Cinéma d'aujourd'hui, Paris, 1968.

> Filmer en couleurs et filmer en noir et blanc.

Andrei Tarkovski, "La résolution plastique du film" in *Le temps scellé*, Cahiers du Cinéma, 1989.

> Couleurs de la nature et transformation, organisation par le cinéaste et/ou le chef opérateur.

Eric Rohmer, "Réflexions sur la couleur " 1949 et " **Des goûts et des couleurs**" 1956 in *Le Goût de la beauté*, textes réunis et présentés par J. Narboni, Flammarion, Champs Contre-Champs, 1984,

> pp 61-63 ; 97-101 : passage du noir et blanc à la couleur et évolution de l'image cinématographique.

Jean Renoir, « **Bleu, blanc, rouge** », propos recueillis par Jacques Rivette et François Truffaut pour les Cahiers du Cinéma, reproduit dans *Entretiens et propos*, Ramsay-Poche 1986.

> pp 40-41: la valeur picturale et la valeur cinématographique de la couleur.

Len Lye (cinéaste expérimental) "**Expérimentations sur la couleur**" (1936) in *Len Lye* sous la direction de Jean-Michel Bouhours, Roger Horrocks, Coll. Cinéma quinze-vingt & un, Editions du Centre Pompidou, 2000.

> pp 146-148 : classification des couleurs par le cinéaste dans son film *Rainbow Dance*.

Paul Sharits, « **ROUGE, BLEU, GODARD** », 1966 in *Poétique de la couleur : une histoire du cinéma expérimental, Anthologie*, Nicole Brenez, Miles McKane, Auditorium du Louvre/ Institut de l'Image.

> Le jeu des couleurs primaires dans deux films de *Jean-Luc Godard*.

Max Ophüls, dans un entretien avec François Truffaut et Jacques Rivette pour *Les Cahiers du Cinéma* en 1957.

« *J'étais tout petit, c'était à Worms, pendant la foire, sous une tente. Sur l'écran, on voyait un bonhomme derrière un bureau : il avait mal à la tête et paraissait complètement affolé ; il écrivait quelque chose, il fumait nerveusement, il était en colère et tout à coup il a pris l'encrier et il a bu l'encre : alors il est devenu tout bleu. Ce film m'avait énormément impressionné parce qu'il était, surtout pour un enfant, totalement féérique et invraisemblable : comment, en buvant de l'encre, peut-on devenir tout bleu ? Une fois rentré chez moi, je dois avouer que j'ai essayé à mon tour ; j'ai bu l'encre : ma langue est devenue toute bleue, rien d'autre n'est arrivé. Voilà mon premier souvenir de cinéma.* »

Eric Rohmer, qui a écrit sur la couleur avant de pouvoir lui-même réaliser son premier film en couleurs, observe en 1956 :

« *Aussi diviserai-je les meilleurs des films en couleur, sortis jusqu'à ce jour, en deux catégories. D'une part, ceux dont on se rappelle l'harmonie, la tonalité générale, où l'auteur, le décorateur, le costumier, le photographe ont voulu faire œuvre, sinon de peintres, du moins d'hommes avertis de la chose picturale. La Porte de l'enfer, Roméo et Juliette, Lola Montes n'ont guère eu de peine à imposer leurs mérites. La couleur leur est un raffinement de plus, un luxe, pour ces sujets luxueux, presque nécessaire : elle côtoie, souligne, étoffe la trame dramatique, sans jamais pourtant lui servir de seul ressort. Dans la deuxième catégorie, au contraire, c'est elle qui, à l'occasion certes, mais indiscutablement, mène le jeu. Ces films-ci nous hantent moins par leur climat d'ensemble que par la force de certains détails, de certaines choses colorées : la robe bleue d'Harriet dans *Le Fleuve* ou celle, verte de « *Cœur solitaire* » dans *Fenêtre sur cour*. Ce bleu, ce vert, il ne*

leur suffit pas d'étayer l'expression ; ils apportent une idée nouvelle, évoquent en nous par leur propre présence, à un moment précis, une émotion « sui generis ». C'est à cette seconde conception que vont mes suffrages, parce qu'elle est, puis je dire, positive. » Eric Rohmer, « Des goûts et des couleurs » (1956), in *Le Goût de la beauté*, textes réunis par J. Narboni, Flammarion, Champs Contre-Champs, 1984, pp 97-101.

Jacques Tati, travaille dans la soustraction et non dans l'adjonction de couleur. Dans un entretien de 1968, il observe :

« J'ai décidé que la couleur ne devait surtout pas distraire l'attention, la détourner des personnages. Si vous voulez bien voir un personnage dans un bureau, il faut que ce soit lui l'élément coloré, et non le décor. S'il y a plusieurs personnages et si tous portent des cravates, il faut mettre la cravate rouge à celui que vous voulez faire remarquer entre tous. (...) La couleur n'est pas décorative, pour moi, elle est un élément primordial du récit. Si la couleur est plus difficile à dominer que le noir et blanc, c'est uniquement en raison de son côté essentiellement distrayant. (...) Ce qui est coloré, dans mon film, c'est ce qui est certain. (...) Alors, on suit plus facilement l'action, et la couleur ne gêne plus, elle est au contraire un apport extraordinaire, sur lequel on peut compter. »

Entretien avec Jacques Tati par Jean-André Fieschi et Jean Narboni, *Cahiers du cinéma* n° 199, mars 1968, p. 8-20.

QUELQUES OUVRAGES

La couleur en cinéma, sous la direction de Jacques Aumont, Cinémathèque française, Paris, 1995.

Jacques Aumont, *Introduction à la couleur : des discours aux images*, Armand Colin, Collection Cinéma et audiovisuel, 1994.

François Ede, *Jour de fête ou la couleur retrouvée*, Cahiers du Cinéma, Paris, 1995.

Manlio Brusatin, *Histoire des couleurs*, Collection Champs, Flammarion, Paris, 1986.

Michel Pastoureau, *Dictionnaires des couleurs de notre temps, symbolique et société*, Bonneton, Paris, 1992 / *Bleu - Histoire d'une couleur*, Seuil, 2002 (première édition illustrée, 2000) / *Les couleurs de nos souvenirs* Seuil, 2010 / *Noir, histoire d'une couleur* Seuil 2008 / *Le petit livre des couleurs* (avec Dominique Simonnet), Seuil 2014

Pour les plus jeunes :

Petite collection de peinture. *Verts. Bleus. Rouges. Jaunes*. Agnès Rosentiehl. Éditions Autrement Jeunesse.

Collection ZIGZART. *Bleu zinzolin et autres bleus*. Elizabeth Amzallag-Augé Éditions du Centre Pompidou.

En ligne :

La restauration du film *Lola Montès* de Max Ophüls sur le site de la Cinémathèque française : <http://lolamontes.cinematheque.fr/>

Une histoire de la couleur au cinéma <http://www.cinematheque.fr/article/760.html>

"Rouge" sur le site de la BNF <http://expositions.bnf.fr/rouge/index.htm>

L'exposition « Aussi rouge que possible... » sur le site du musée des Arts Décoratifs <http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/01museeartsdeco/03visite/01parcours/page09-01.html>

« La couleur au cinéma », vidéos en ligne des cours par Jean-Pierre Berthomé, janvier 2007 sur le site de Canal U (la vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur) http://www.canalu.education.fr/producteurs/universite_rennes_2_crea_cim/dossier_programmes/les_grandes_lecons_cinematographiques/la_couleur_au_cinema