

Agrégation externe/agrégation interne, CAPES 2009/2010

Gilles Menegaldo (université de Poitiers)

Stanley KUBRICK

Lolita (1961)

Sélection Bibliographique (proposée le 6 juin 2009)

Les astérisques (de 1 à 3) signalent les ouvrages et articles les plus importants ou utiles
I Ouvrages sur Stanley Kubrick (sélection)

La plupart de ces ouvrages comportent un chapitre ou au moins plusieurs pages sur *Lolita*.
D'autres références sont parfois disséminées dans le reste de l'ouvrage.

**BAXTER, John, *Stanley Kubrick : A Biography*, Westview Press, 1997. Publié en français au Seuil, 1999.

**BERNARDI, Sandro, *Le regard esthétique ou la visibilité selon Kubrick*, Presses Universitaires de Vincennes, mars 1994.

*BOUINEAU Jean-Marie, *Le petit livre de Stanley Kubrick*, Spartorange, Garches, 1991

**CASTLE, Alison (ed), *The Stanley Kubrick Archives*, Taschen, 2005.

***CHION, Michel, *Stanley Kubrick, l'humain ni plus ni moins*, Cahiers du cinéma, 2005. Sans doute l'un des meilleurs ouvrages, comporte plusieurs pages sur *Lolita*.

***CIMENT, Michel, *Stanley Kubrick*, Calmann-Levy, 2004 (nouvelle édition).

**COCKS, Geoffrey, DIETRICK, James, PERUSEK, Glenn, *Depth of field: Stanley Kubrick, film, and the uses of history*, Madison, University of Wisconsin Press, 2006.

*DEVRIES, Daniel, *The Films of Stanley Kubrick*, Grand Rapids, Michigan, 1973.

**DUNCAN, Paul, *Stanley Kubrick : Visual Poet 1928-1999*, Cologne, Taschen, 2008.

***FALSETTO, Mario, *Stanley Kubrick: A Narrative and Stylistic Analysis*, Praeger, Westport (Connecticut), 1994. Republié en 2001.

**GIULIANI, Pierre *Stanley Kubrick*, Rivages, 1989.

**HERR, Michael, *Kubrick*, Grove Press, 2000.

**HOWARD, James, *Stanley Kubrick Companion*, London, 1999.

**HUGHES, David, *The Complete Stanley Kubrick*, London, Virgin Publishing, 2000.

***JENKINS, Greg Jenkins, *Stanley Kubrick and the Art of Adaptation: Three novels, Three Films*, Jefferson, North Carolina and London, McFarland, 1997.

***KAGAN, Norman, *The Cinema of Stanley Kubrick*, New York, Continuum Publishing Co., 2000.

**KROHN, Bill, *Stanley Kubrick*, le Monde/Cahiers du cinéma, 2007.

**KUBRICK, Christiane, *Une vie en instantanés*, Paris, Cahiers du cinéma, 2002

***LO BRUTTO, Vincent, *Stanley Kubrick*, Donald I, New York, Fine Books, 1997.

**NELSON, Thomas Allen, *Kubrick: Inside a Film Artist's Maze*, Indiana University Press Bloomington, 2000.

*PECQUEUR, Antoine, *Les écrans sonores de Stanley Kubrick*, Editions du Point d'exclamation, Montdidier, 2007.

***PHILLIPS, Gene (ed), *Stanley Kubrick Interviews*, University Press of Mississippi, 2001.

**PHILLIPS, Gene, *Stanley Kubrick, A Film Odyssey*, Popular Library, New York, 1977.

***VIDAL, Jordi, *Traité du combat moderne: films et fictions de Stanley Kubrick*, Paris, Editions Allia, 2005.

**WALKER, Alexander, *Stanley Kubrick, Filmmaker*, W.W. Norton, 1997.

**WALTER-BRUNO, Marcello, *Stanley Kubrick*, Gremese, 2001.

**Stanley Kubrick, Dossier Positif-Rivages, Rivages, 1987.

II Ouvrages et articles sur *Lolita* de Kubrick

a) ouvrages

***CORLISS, Richard, *Lolita*, British Film Institute, 1994. Indispensable, seule étude consacrée intégralement au film.

b) Articles en français

* BENAYOUN, Robert, « Tu n'as rien vu à la Mostra », *Positif* n°48

*ELIA, M., « *Lolita* de Stanley Kubrick », *Séquences* (Haute-Ville), no. 189/190, 1997.

**MARCORELLES, Louis, « Témoignage dévastateur », *Cahiers du cinéma* n° 141, mars 1963.

PHILLIPS, Gene, *Lolita*, Archives Stanley Kubrick, Taschen, 2004.

* ROBLOU, Yann. « De *Lolita* (Stanley Kubrick) à *Lolita* (Adrian Lyne): l'impossible amnésie. », *Les Métamorphoses de Psyché*. Lez Valenciennes n°35, Carine Barbafieri and Chris Rauseo (eds), Presses Universitaires de Valenciennes, 2004.

**SINEUX, Michel, « De mirage en cauchemar », *Positif* n° 277

***Les Inrockuptibles* hors série N° 4, *Kubrick l'odyssée d'un solitaire*, 1999. Entretien avec le réalisateur et dossier d'articles.

c) Articles et chapitres d'ouvrages en anglais

**BICK, Ilsa J., « That Hurts!: Humour and Sado-Masochism in *Lolita* », *Journal of Film and Video*, Atlanta, vol. 46, N° 2, 1994.

*BURKE, Ken, « Novel to Film, Frame to Windows : The Case of *Lolita* as Text and Image », *Pacific Coast Philology*, vol. 38, Automne 2003.

BURNS, D. E., « Pistols and Cherry Pies: *Lolita* from Page to Screen », *Literature/Film Quarterly* (Salisbury, Maryland), Octobre 1984.

COMBS, Richard, « *Lolita* », *Monthly Film Bulletin*, v. 51, n° 607, 1984.

COMBS, Richard, « Motel Passion », *Listener* (London), 12 Avril 1985.

**CORLISS, Richard, « By the Book », *Film Comment*, v. 27, n° 2, juillet 1994.

**CORLISS, Richard, « From Lyon to Lyne », *Film Comment*, v. 34, n° 5, septembre 1998.

**FRENCH, Brandon, « The Celluloid *Lolita* : A Not So Crazy Quilt », *The Modern American Novel and the Movies*, Gerald Peary et Roger Shatzkin (eds), Ungar Film Library, New York, 1978

*GABBARD, Krin, « The Circulation of Sadomasochistic Desire in the *Lolita* Texts », *Journal of Film and Video* (Atlanta), vol. 46, no. 2, 1994.

*HENDRICKSEN, Nancy, « *Lolita*, montage à trois », *Creative Screenwriting*, V. 5, N° 6, novembre 1998.

**LEFF J. Leonard et SIMMONS L. Jerold, *The Dame in the Kimono, Hollywood Censorship and the production Code from the 1920's to the 1960's*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1972. Très bon ouvrage sur la censure, chapitre sur *Lolita*.

McGINN, Colin, « The Moral Case for *Lolita* », *Times Literary Supplement*, no. 4926, 29 August 1997.

**PIFER, Ellen, « Reinventing Nabokov : Lyne and Kubrick Parse *Lolita* », Nabokov at Cornell, G. Shapiro (ed.), Ithaca, Cornell University Press, 2003.

*SCHRADER Paul, « *Lolita* », *American Film*, vol. 15, n°1 octobre 1989.

***STAM, Robert, « Film and Narration : Two Versions of *Lolita* », *Twentieth-century American Fiction On Screen*, R. Barton Palmer (ed), Cambridge University Press, 2007.

WYLLIE, Barbara, « Nabokov and Cinema », *The Cambridge Companion to Nabokov*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

**WOOD, Michael, « Revisiting *Lolita* », *Vladimir Nabokov's Lolita : A Casebook*, Ellen Pifer (ed.), Oxford University Press, 2002.

III Sur les interprètes du film *Lolita* (sélection)

- *HIRSHORN, Clive, *The Films of James Mason*, London, 1975.
- *MASON, James, *Before I Forget*, London, Hamish Hamilton, 1981
- *SYLVESTER, Derek, *Peter Sellers: An Illustrated Biography*, London, 1981.
- SWEENEY, Kevin, *James Mason: A Bio-Bibliography*, Westport, 1999.
- WALKER, Alexander, *Peter Sellers: The Authorised Biography*, London, 1981.
- *WINTERS, Shelley, *Shelley, Also Known as Shirley*, New York, 1980.

IV Sur la théorie de l'adaptation au cinéma

- ***BAZIN, André. « Pour un cinéma impur : défense de l'adaptation », *Qu'est-ce que le cinéma ?* Paris : édition définitive, Cerf, 1981. 81-106.
- **CARDWELL, Sarah. *Adaptation Revisited: Television and the Classic Novel*. Manchester; New York, Manchester University Press, 2002.
- ***CARTMELL, Deborah, and Imelda WHELEHAN, eds. *Adaptations. From Text to Screen, Screen to Text*. London and New York, Routledge, 1999.
- . *The Cambridge Companion to Literature on Screen*. Cambridge : Cambridge University Press, 2007.
- **CATTRYSSSE, Patrick, *Pour une théorie de l'adaptation filmique : le film noir américain*, Berne, Peter Lang, 1992.
- **CORRIGAN, Timothy. *Film and Literature*. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall, 1999.
- **DESMOND John et HAWKES Peter, *Adaptation Studying Film and Literature*, McGraw Hill, 2005.
- GIDDINGS, Robert, Keith SELBY and Chris WENSLEY. *Screening the Novel: the Theory and Practice of Literary Dramatization*, New York, St Martin's Press, 1997.
- ***——— and Erica SHEEN, eds. *The Classic Novel from Page to Screen*. Manchester, New York, Manchester University Press, 2000.
- **LEITCH, Thomas, *Film Adaptation and Its Discontents*, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2007.
- MAYNE, Judith. *Private Novels, Public Films*. Athens, Georgia: University of Georgia Press, 1988.
- ***MC FARLANE, Brian, *Novel to Film: an Introduction to the Theory of Adaptation*. Oxford: Clarendon Press; New York, Oxford University Press, 1996. Excellente introduction suivie d'études de cas.
- ***NAREMORE, James, (ed), *Film Adaptation*. London, the Athlone Press, 2000.
- ***SERCEAU Michel, *L'adaptation filmique*, Editions du CEFAL, 2000. bonne synthèse historique et théorique.
- ***SHENGHUI, Lu, *Transformation et réception du texte par le film : Pour une problématique de l'adaptation*, Peter Lang, 1999. Excellente introduction suivie par étude de films d'orientation sémiotique.
- STAM, Robert. « Beyond Fidelity », in Naremore, James. *Film Adaptation*, London, The Athlone Press, 2000.
- ***——— and Alessandra RAENGO, eds. *A Companion to Literature and Film*, Oxford, Blackwell, 2004.
- and Alessandra RAENGO, eds. *Literature and Film: a Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation*. Malden, Mass, Blackwell, 2005.

———. *Literature through Film: realism, magic, and the art of adaptation*. Malden, Oxford, Blackwell, 2005. Contient l'article de Robert Stam sur les deux adaptations de *Lolita*.

Ces trois ouvrages proposent des articles de très bonne tenue.

Numéro de revue :

**IRIS n° 30, L'adaptation cinématographique : questions de méthode, questions esthétiques, Automne 2004.

V Ouvrages sur l'esthétique du cinéma et l'analyse de film

***AUMONT, Jacques et Michel MARIE. *L'Analyse des films*. Paris, Nathan, 1988.

***———, Alain BERGALA, Michel MARIE et Marc VERNET, *Esthétique du film*. Paris, Nathan, 1994.

***BAZIN, André, *Qu'est-ce que le cinéma ?* Paris, édition définitive, Cerf, 1981.

***BORDWELL, David et Kristin Thompson. *Film Art, an Introduction*. McGraw-Hill, Inc.: 1979, Reed. 1993.

***CHION, Michel. *L'Audio-vision*, Paris, Nathan, 1990.

***CHION Michel, *Un art sonore, le cinéma*, Cahiers du cinéma, 2003.

***CHION, Michel, *La musique au cinéma*, Fayard, 1995.

***AUMONT Jacques (ed), *La couleur en cinéma*, Paris, Mazzotta/Cinémathèque française, 1995. Articles aussi sur le cinéma noir et blanc.

***AUMONT Jacques, *L'œil interminable, cinéma et peinture*, Paris, Séguier, 1989.

***GARDIES, André (ed), *Comprendre le cinéma et les images*, Armand Colin, 2007. Excellente introduction pour commencer.

**JAMESON Fredric, *Signatures of the Visible*, New York and London, Routledge, 1992.

***MONACO, James, *How to Read a Film*, Oxford University Press, 2000. Ouvrage d'introduction très complet.

***REVAULT D'ALLONNES Fabrice, *La lumière au cinéma*, Cahiers du cinéma, 1991

***VANOYE Francis, *Récit écrit/récit filmique*, Nathan Université, 1989. Excellent comme introduction à l'analyse des rapports texte/image.

Script du film :

Script originel de Vladimir Nabokov : *Lolita: a Screenplay*, New York, 1974. republié en 1983.

Script du film de Kubrick disponible en ligne : http://www.script-orama.com/movie_scripts/l/lolita-script-transcript.html.

Autres scripts :

SCHIFF, Steven, *Lolita: The Book of the Film*, New York, Applause Books, 1998.

Contient le script du film d'Adrian Lyne. Préfacé par Adrian Lyne.

A propos du programme *Lolita* (Nabokov/Kubrick)

A paraître en septembre et octobre 2009 différents ouvrages collectifs, en particulier : Editions Ellipses, Editions du Temps, cours du CNED, Editions Atlande.

Filmographie

Le film à étudier

Le film de Kubrick existe en DVD zone 1 et 2

DVD recommandé : documentaire sur l'œuvre de Kubrick : *A Life in Pictures*. Contient des documents d'archive rares et des extraits des premiers films.

Autre adaptation de *Lolita* à voir : version d'Adrian Lyne, avec Jeremy Irons, 1995.

Disponible en DVD zone 1 et 2

Filmographie de Stanley Kubrick

Courts métrages

Day of the Fight (1950)

The Flying Padre (1951)

The Seafarers (1953)

Longs métrages

Fear and Desire (1953)

Killer's Kiss (1955)

The Killing (1956)

Paths of Glory (1957)

Spartacus (1960)

Lolita (1962)

Dr Strangelove (1964)

2001 : A Space Odyssey (1968)

A Clockwork Orange (1971)

Barry Lyndon (1975)

The Shining (1980)

Full Metal Jacket (1987)

Eyes Wide Shut (1999)

Ces films sont disponibles en DVD zone 2 pour la plupart. Il est souhaitable d'en voir le maximum, en particulier les films noir et blanc avant et après *Lolita*.

Le site Youtube permet de voir différents extraits de film ou des films complets en différentes parties (dont *Fear and Desire*).

Ressources électroniques

The Internet Movie Database, base de données sur le cinéma <http://www.imdb.com>

Vous y trouverez d'autres articles de presse (quotidiens, hebdomadaires, fanzines) sur le film et les autres films de Kubrick.

revue en ligne *sensesofcinema* : <http://www.sensesofcinema.com/>

Entretiens de Stanley Kubrick avec Michel Ciment, disponibles en ligne :

<http://www.arte.tv/fr/Videos-sur-ARTE-TV/2151166,CmC=1736932.html>

Scripts d'autres films de Kubrick : <http://www.screenplays-online.de/screenplay/21>

Autres sites :

Article de Tim Dirks : <http://www.filmsite.org/loli.html>

An Interview with Stanley Kubrick Director of L O L I T A by Terry Southern ,Unpublished; 1962; NYC : <http://www.terrysouthern.com/archive/SKint.htm>

« Novels Kubrick Adapted to Film » (récapitulations de tous les films de S. Kubrick basés sur des textes littéraires) : <http://www.indelibleinc.com/kubrick/skprint/>

The New York Times Kubrick page : <http://www.nytimes.com/library/film/kubrick-index.html>

Kubrick sur Youtube : Kubrick parle de son enfance, de son éducation, de ses débuts en tant que photographe, puis en tant que réalisateur, commente ses films, en fournissant des détails sur le contexte de tournage, etc. – Evoque le tournage de *Lolita* et le rôle de la censure dans « Interview part 3 »

The Art of Stanley Kubrick : from short films to Strangelove

Documentaire de 13 min sur les courts métrages de Stanley Kubrick (*Fear and Desire*, *Killer's Kiss*, etc.).

<http://www.youtube.com/watch?v=B6BjgA37qyI>