

**ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE POUR LES ETUDIANTS S'INSCRIVANT AU CONCOURS
D'ENTREE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE LOUIS-LUMIERE**

SECTION CINEMA

DOCUMENT REDIGE LE 09/07/2013

Florent Fajole

Responsable du Centre de documentation et de recherche

Ecole nationale supérieure Louis-Lumière

La Cité du Cinéma – 20 rue Ampère

F-93200 Saint-Denis

T/P: +33 (0)1 84 67 00 90

www.ens-louis-lumiere.fr

NOTE PRELIMINAIRE

Notre pédagogie a pour objectif de doter les étudiants qui se destinent aux métiers de l'image et du son de compétences techniques générales de haut niveau. Ces compétences requièrent la maîtrise de connaissances théoriques fondamentales provenant de différents domaines des sciences appliquées et des arts, et un apprentissage technique encadré par des enseignants et des professionnels tout au long de la formation sous la forme d'exercices et de projets collectifs ou personnels.

Dans les différents domaines couverts par la pédagogie, il existe des ouvrages de référence qu'il convient de consulter. Dans cette perspective, nous invitons les candidats au concours d'entrée à prendre connaissance des processus de production et de postproduction, de la captation (prise de vue ou prise de son) au traitement des images ou du son, afin qu'ils se familiarisent avec les métiers dans lesquels ils souhaitent s'engager.

Nous souhaitons également attirer leur attention sur la nécessaire complémentarité des connaissances. Les techniciens et les ingénieurs ne sauraient atteindre un haut niveau de compétences sans développer une culture historique et esthétique solide dans leurs domaines respectifs ; et inversement pour les réalisateurs, les photographes et les créateurs de sons qui doivent maîtriser les paramètres scientifiques et les outils techniques pour façonner les formes à leur convenance. Il va sans dire que cela s'applique à toutes les pratiques professionnelles et à tous les choix esthétiques.

La mission du Centre de documentation et de recherche est à la fois de compléter les enseignements par une offre de titres appropriés, d'anticiper les besoins liés aux évolutions technologiques, esthétiques et professionnelles, et d'accompagner les étudiants dans leurs parcours de lecture.

Sur ce plan il convient d'appliquer une méthode qui ne varie guère tout au long de la scolarité, du collège à l'enseignement supérieur. En toute circonstance et quel que soient les domaines, il s'agit de commencer par la lecture d'ouvrages généraux et d'employer leur bibliographie pour

approfondir les connaissances acquises. Le choix de ces ouvrages est donc capital, dans la mesure où il sert de fondation.

Les conseils bibliographiques que contient ce document sont donc distillés selon ce principe. Ils permettent aussi en filigrane de discerner les grands contours de notre projet pédagogique.

NOUS TENONS TOUTEFOIS A PRECISER QU'ILS NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS LA BIBLIOGRAPHIE OFFICIELLE DU CONCOURS D'ENTREE.

LE CINEMA

Pour ceux qui découvrent le cinéma, la mise en œuvre du parcours de lecture commencera par des introductions générales. Vous veillerez non seulement à lire plusieurs Histoires du cinéma, consulterez des dictionnaires de réalisateurs et de films, et assimilerez les grandes approches théoriques ; mais vous vous intéresserez également à l'histoire des techniques et de la production cinématographiques.

De la sorte, vous comprendrez progressivement ce que l'on entend par « dispositif cinématographique ». Vous découvrirez que la production appelle des dispositifs de tournage spécifiques, que les images et les sons captés doivent être traités selon d'autres dispositifs et à l'aide de protocoles techniques précis, que l'on réunit sous le terme générique de postproduction. Nous insistons sur cet aspect, non seulement parce que ces dispositifs constituent le cœur même de notre formation ; mais également parce qu'ils sont rarement perceptibles par le grand public, qui découvre les images et les sons d'un film par le biais du seul dispositif auquel il soit véritablement familiarisé, celui de la salle de projection, une fois le travail accompli.

Voilà pourquoi nous vous conseillons dès le début de vos lectures de découvrir les différents métiers qui contribuent à la fabrique des films. Vous prendrez rapidement conscience que l'esthétique des images et des sons doit autant à la sensibilité et à la compétence des ingénieurs et des différents spécialistes qu'à celles des réalisateurs.

Vous vous intéresserez également à la médiation des œuvres, selon la nature de leur support et de leur mode de diffusion, car elle contribue pareillement à la culture visuelle et sonore des professionnels mais aussi à celle du public.

En abordant le travail des opérateurs, vous découvrirez que les grands directeurs de la photographie et les ingénieurs du son ne sont pas seulement des techniciens de très haut niveau, capables d'optimiser le fonctionnement de leur équipement ; ils sont également de grands créateurs parce qu'ils savent caractériser les propriétés physiques et esthétiques de la lumière, de la couleur ou du son ; et leurs actions sur la figuration des matières et des

corps les plus divers. Il en est ainsi, tant dans le domaine de la production (prise de vue et prise de son) que de la postproduction (montage image et montage son, étalonnage, mixage, etc.).

Ajoutons que de telles compétences et de telles qualités sont perceptibles parce qu'elles s'inscrivent, au-delà de la profession, dans un univers de sens commun à une population plus large.

Le travail de ces opérateurs dialogue avec d'autres arts en prise avec les mêmes défis mais différemment. Le livre merveilleux d'**Henri Alekan**, *Des lumières et des ombres* (Paris, La librairie du Collectionneur, 1991) donne par exemple toute la mesure de la contribution des chefs opérateurs à notre culture visuelle, aux côtés des arts plastiques, de la photographie, et aujourd'hui des arts numériques. Et les nombreuses expositions organisées par les grands musées depuis quelques années témoignent des influences réciproques entre les arts plastiques, le cinéma et la photographie. Citons notamment celles consacrées aux peintres Gérôme et Edvard Munch.

Que dire du travail des ingénieurs du son et des designers sonores, si ce n'est la même chose. Il ne fait aucun doute qu'ils ont contribué à l'élargissement de notre conception esthétique du son, puisque dès le début le son au cinéma ne s'est pas limité à la reproduction de sons figuratifs ou musicaux. C'est tout notre environnement sonore qui se trouve de ce fait associé à la création d'objets esthétiques. Et la présence des sons implique une différence perceptive liée aux conditions de leur création et de leur diffusion : un son enregistré, un son mixé, n'est pas un son « naturel ». Y compris lorsqu'il est figuratif, il est déjà un « autre son », voire un « son autre ». Là encore, ce travail se situe à la croisée des créations et des recherches sonores qui, depuis la fin du XIXème siècle et le développement des techniques d'enregistrement et de reproduction, ont ouvert notre sensibilité aux sons les plus divers. Nous prenons ainsi conscience des conséquences de leur électrification, et aujourd'hui de leur numérisation ; à commencer par la valorisation du son en apparence le plus anodin, le silence. A ce titre, les ouvrages que **Michel Chion** a consacrés depuis trente ans au son au cinéma constituent un ensemble bibliographique incontournable. Ils sont désormais complétés par de nombreuses recherches.

HISTOIRE DU CINEMA

L'historiographie du cinéma est alimentée par une littérature abondante. Les auteurs français et francophones y figurent en bonne place, en particulier en ce qui concerne le cinéma des premiers temps et jusqu'aux années 1950. Les sommes publiées par Georges Sadoul et Jean Mitry restent aujourd'hui encore des sources d'information de premier plan. Ils doivent être enrichis par des analyses et de recherches contemporaines et par des ouvrages portant sur les quarante dernières années et le développement des cinématographies du monde entier.

Plusieurs éditeurs francophones publient des collections consacrées aux cinématographies du monde entier ou y consacrent un espace éditorial important.

Citons par exemple la collection **cinéma/pluriel** publiée dans les années 1980 et 1990 par le **Centre Georges Pompidou**, qui passe en revue l'histoire des cinémas du monde sous la forme de monographies nationales.

Depuis leur création, à des époques diverses, la **collection 7ème Art** (aux éditions du CERF), la collection **Cinéma Vivant** (aux éditions **L'Âge d'Homme**) et les **Cahiers du cinéma** ont publié de très nombreuses études consacrées aux cinématographies nationales et aux réalisateurs les plus significatifs. Aujourd'hui, d'autres références de premier plan paraissent aux **Presses Universitaires de Rennes**, dans la collection **Le spectaculaire** (dans laquelle **Frédéric Sabouraud**, Maître de Conférence à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière a publié une monographie sur l'oeuvre cinématographique du réalisateur iranien Abbas Kiarostami), aux éditions **Armand Colin**, dans la collection **Cinéma/Arts visuels**, et aux éditions **L'Harmattan**, dans la collection **Champs visuels**.

La Bibliographie indicative que nous vous proposons se limite aux pays dont l'industrie cinématographique couvre l'histoire du cinéma de fiction et du cinéma documentaire. Elle n'est donc pas exhaustive et vise essentiellement à doter le lecteur d'une culture historique solide. Nous avons glissé quelques titres élargissant les références aux domaines du cinéma expérimental, à l'art vidéo et au cinéma élargi.

ADAMS SITNEY P., *Le cinéma visionnaire. L'avant-garde américaine 1943-2000*, Paris, Paris Expérimental, col. Classiques de l'avant-garde, 2002, 448 p.

AMIEL Vincent, COUTE Pascal, *Formes et obsessions du cinéma contemporain*, Paris, Klincksieck, col. Etudes, 2003, 188 p.

BANDA Daniel, MOURE José, *Avant le cinéma. L'œil et l'image*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma/Arts visuels, 2012, 288 p.

BANDA Daniel, MOURE José, *Le cinéma : naissance d'un art (1895-1920)*, Paris, Flammarion, col. Champs, 2008, 532 p.

BANDA Daniel, MOURE José, *Le cinéma : l'art d'une civilisation (1920-1960)*, Paris, Flammarion, col. Champs, 2011, 486 p.

BARNOUW Erik, *Documentary. A History of the Non-Fiction Film*, Oxford, Oxford University Press, 1993, 400 p.

BAZIN André, *Le cinéma français de la Libération à la Nouvelle vague (1945-1958)*, Paris, Ed. de l'étoile, col. Cahiers du cinéma, 1983, 260 p.

BELLOUR Raymond, BRION Patrick, (ed.) *Le cinéma américain. Analyse de films*, Paris, Flammarion, 1992, 318 p.

BENJAMIN Thomas, *Le cinéma japonais aujourd'hui : cadres incertains*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, col. Le spectaculaire, 1995, 304 p.

BEUMERS Birgit, *A History of Russian Cinema*, New York, Bloomsbury Academic, 2009, 320 p.

BIDAUD Anne-Marie, *Hollywood et le rêve américain. Cinéma et idéologie aux Etats-Unis*, Paris, Armand Colin, 2012, 352 p.

BRENEZ Nicole & LEBRAT Christian, *Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France*, Paris / Milan, Cinémathèque française / Mazzotta, 2001, 592 p.

BUACHE Freddy, *Histoire du cinéma 1971-1983*, Lausanne, ed. L'Âge d'homme, 1990.

BURCH Noël, *La lucarne de l'infini. Naissance du langage cinématographique*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 2007 (1991), 310 p.

CIEUTAT Michel, *Les grands thèmes du cinéma américain I, Le rêve et le cauchemar*, Paris, ed. Le Cerf, 1988, 354 p.

CIEUTAT Michel, *Les grands thèmes du cinéma américain II, Ambivalences et croyances*, Paris, ed. Le Cerf, 1991, 444 p.

DELGADO Maria M. & FIBBIAN Robin (ed.), *Spanish Cinema 1973-2010. Auteurism, Politics, Landscape and Memory*, Manchester, Manchester University Press, 2013, 272 p.

DOUCHET Jean, *Nouvelle vague*, Paris, Hazan, 2004, 362 p.

EINSENSCHITZ Bernard, *Le cinéma allemand*, Paris, Armand Colin, col. Repères 128, 2008, 128 p.

EINSENSCHITZ Bernard (dir.), *Gels et dégels. Une autre histoire du cinéma soviétique*, Paris / Milan, Centre Pompidou / Mazzotta, 2002, 216 p.

EVANS Peter William, *Spanish Cinema. The Auterist tradition*, Oxford, Oxford University Press, 2000, 384 p.

De FLEURY Marianne (éd.), *Le cinéma expressionniste allemand*, Paris, Cinémathèque française / Ed. de La Martinière, 2006, 238 p.

FRODON Jean-Michel, *Le cinéma français. De la nouvelle vague à nos jours*, Paris, ed. de l'Etoile, col. Cahiers du cinéma, 2010, 1200 p.

GAUDREULT André, *Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe*, Paris, CNRS, col. Cinéma & audiovisuel, 2008, 250 p.

GILI Jean-Antoine, SCOLA Ettore, *Le cinéma italien*, Paris, ed. de La Martinière, 2011, 360 p.

GODET Martine, *La pellicule et les ciseaux. La censure dans le cinéma soviétique du Dégel à la perestroïka*, Paris, CNRS Ed., 2010, 308 p.

GRAS Pierre, *Good Bye Fassbinder ! Le cinéma allemand depuis la réunification*, Arles, Jacqueline Chambon, 2011, 250 p.

KRACAUER Siegfried, *De Cagliari à Hitler. Une histoire psychologique du cinéma allemand*, Lausanne, L'Âge d'Homme, 2009, 460 p.

KREIMEIER Klaus, *Une histoire du cinéma allemand : la UFA*, Paris, Flammarion, 1993, 666 p.

GAUTHIER Brigitte, *Histoire du cinéma américain*, Paris, Hachette, 2007, 160 p.

GAUTHIER Guy, *Un siècle de documentaires français*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma/Arts visuels, 2004, 236 p.

LEYDA Jay, *Kino. Histoire du cinéma russe et soviétique*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1976, 533 pages.

MARIE Michel, *La nouvelle vague. Un école artistique*, Paris, Armand Colin, col. Repères 128, 2009, 128 p.

MARTIN Marcel, *Le cinéma soviétique de Khrouchtchev à Gorbatchev*, Lausanne, L'Âge d'Homme, col. Histoire et théorie du cinéma, 1993, 224 p.

NOGUEZ Dominique, *Une renaissance du cinéma. Le cinéma « underground » américain*, Paris, Paris Expérimental, 2002, 384 p.

ODIN Roger (dir.), *L'Âge d'or du documentaire. Europe : années cinquante. France, Allemagne, Espagne, Italie, Tome 1*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 1998, 256 p.

ODIN Roger (dir.), *L'Âge d'or du documentaire. Europe : années cinquante. Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Suède, Tome 2*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 1998, 230 p.

PASSEK Jean-Loup (éd.), *Le Cinéma russe et soviétique*, Paris, éd. L'Equerre/Centre Georges Pompidou, 1981, 344 p.

PILARD Philippe, *Histoire du cinéma britannique*, Paris, Nouveau monde éditions, col. Cinéma, 2010, 334 p.

REES A.L., WHITE Duncan, BALL Steven, CURTIS David, *Expanded Cinema : Art, Performance, Film*, London, Tate Pub., 2011, 312 p.

ROTHMAN William, *Documentary Film Classics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 220 p.

SATO Tadao, *Le cinéma japonais, Tome 1*, Paris, ed. du Centre Pompidou, col. Cinéma pluriel, 1997, 264 p.

SATO Tadao, *Le cinéma japonais, Tome 2*, Paris, ed. du Centre Pompidou, col. Cinéma pluriel, 1999, 324 p.

SCHNEIDER Roland, *Histoire du cinéma allemand*, Paris, ed. Le Cerf, col. 7ème art, 1990, 260 p.

SEGUIN Jean-Paul, *Histoire du cinéma espagnol*, Paris, Armand Colin, col. Repères 128, 2005, 128 p.

SPIELMANN Yvonne, *Video. The reflexive media*, Cambridge, MIT Press, 2008, 372 p.

THOUARD Sylvie, *Documentaires américains contemporains*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 2001, 406 p.

VEZYROGLOU Dimitri, *Le cinéma en France à la veille du parlant*, Paris, CNRS, col. Cinéma & audiovisuel, 2011, 380 p.

THEORIES ET ESTHETIQUES DU CINEMA

Pour aborder les théories et les recherches en esthétique du cinéma, il existe de nombreux ouvrages qui offrent une multitude de points de vue.

Les références que nous privilégions ici s'inscrivent dans la double perspective du concours et de la formation. Elles sont conçues pour orienter les étudiants du premier cycle universitaire dans leur formation théorique et critique. Les auteurs sont tous des spécialistes reconnus. Les éditions **Armand Colin**, dans la collection **Cinéma / Arts visuels**, proposent un ensemble de titres qui répondent aux besoins des étudiants en cinéma. Nous vous conseillons donc d'utiliser cette collection pour structurer votre parcours de lecture. Il en va de même pour les travaux de recherche publiés par les Presses de plusieurs universités françaises, parmi lesquelles celles du Septentrion ou celles, déjà citées, de Rennes. La **sous-collection Images et son**, publiée par les **Presses universitaires du Septentrion** est dirigée par **Giusy Pisano**, Professeur des Universités à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière. D'autres éditeurs spécialisés publient de nombreux ouvrages de références et couvrent un éventail extrêmement large de la création cinématographique.

Voici une bibliographie indicative :

ALBERA François (éd.), *Poétique du film. Textes des formalistes russes sur le cinéma*, Lausanne, L'Âge d'Homme, col. Histoire et théorie du cinéma, 2009, 260 p.

AMIEL Vincent, *Esthétique du montage*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma, 2010, 176 p.

AMIEL Vincent, *Le corps au cinéma. Keaton, Bresson, Cassavetes*, Paris, Presses Universitaires de France, col. Perspectives critiques, 1998, 126 p.

ARNHEIM Rudolf, *Le cinéma est un art*, Paris, L'Arche, 1989, 240 p.

AUMONT Jacques, *Que reste-t-il du cinéma ?*, Paris, Vrin, col. Cinéma et Philosophie, 2013, 120 p.

AUMONT Jacques, *Les théories des cinéastes*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma/Arts visuels, 2011, 192 p.

AUMONT Jacques, *Matières d'images, redux*, Paris, ed. La Différence, col. Les Essais, 2009, 372 p.

AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel, VERNET Marc, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma, 2002, 240 p.

AUMONT Jacques, *Matière d'images*, Paris, Images modernes, col. Cinéma, 2005, 176 p.

AUMONT Jacques, *Montage Eisenstein*, Paris, Images modernes, col. Cinéma, 2005, 286 p.

AUMONT Jacques, MARIE Michel, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Paris, Nathan, 2004, 246 p.

AUMONT Jacques, *L'image*, Paris, Nathan, col. Cinéma, 2000, 256 p.

AUMONT Jacques, *Du visage au cinéma*, Paris, Ed. de l'Etoile / Cahiers du cinéma, col. Essais, 1992, 222 p.

De BAECQUE Antoine, CHEVALLIER Philippe (éd.), *Dictionnaire de la pensée du cinéma*, Paris, Presses Universitaires de France, col. Quadrige Dicos Poche, 2012, 768 p.

BAZIN André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, ed. du CERF, col. 7ème Art, 2002 (1985), 376 p.

BELASZ Béla, *Le cinéma. Nature et évolution d'un art nouveau*, Paris, Payot, col. Petite bibliothèque, 2011 (1949), 368 p.

BELASZ Béla, *L'esprit du cinéma*, Paris, Payot, col. Petite bibliothèque, 2011 (1930), 400 p.

BELLOUR Raymond, *La querelle des dispositifs : Cinéma, installations, expositions*, Paris, P.O.L., col. Trafic, 2012, 576 p.

BELLOUR Raymond, *L'entre-image 2. Photo, cinéma, vidéo*, Paris, Ed. La Différence, col. Les Essais, 1999, 382 p.

BELLOUR Raymond, *L'entre-image. Mots, images*, Paris, Ed. La Différence, col. Les Essais, 1990, 350 p.

BURCH Noël, *La lucarne de l'infini. Naissance du langage cinématographique*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 2007 (1991), 308 p.

BIRO Yvette, *Le temps au cinéma*, Lyon, Aléas, 2007, 266 p.

BONITZER Pascal, *Le champ aveugle. Essais sur le réalisme au cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, col. Petite bibliothèque, 1999, 110 p.

BONITZER Pascal, *Décadrages. Peinture et cinéma*, Paris, Ed. de l'Etoile, col. Cahiers du cinéma, 1985, 110 p.

BORDWELL David, THOMPSON Kristin, *L'art du film, une introduction*, Bruxelles, de Boeck, col. Arts/Cinéma, 2009, 808 p.

CARROLL Noël, *Theorizing the Moving Image*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 430 p.

CARROLL Noël, *The philosophy of Motion Pictures*, Oxford, Blackwell pub., col. Foundations of the philosophy of the Arts, 2009, 250 p.

CASETTI Francesco, *Les théories du cinéma depuis 1945*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma, 2012, 400 p.

COLLEYN Jean-Paul, *Le regard documentaire*, Paris, ed. du Centre Pompidou, col. Supplémentaires, 1993, 160 p.

COMOLLI Jean-Louis, *Voir et pouvoir. L'innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, documentaire*, Lagrasse, Verdier, 2004, 764 p.

CUBITT Sean, *The Cinema Effect*, Cambridge, MIT Press, 2004, 462 p.

DELEUZE Gilles, *Cinéma 1. L'image-mouvement*, Paris, Ed. de Minuit, col. Critique, 1983, 302 p.

DELEUZE Gilles, *Cinéma 2. L'image-temps*, Paris, Ed. de Minuit, col. Critique, 1985, 382 p.

DOANE Mary Ann, *The Emergence of Cinematic Time. Modernity, Contingency, The Archive*, Cambridge / Londres, Harvard University Press, 2002, 290 p.

DUBOIS Philippe, *La question vidéo : entre cinéma et art contemporain*, Crisnée, Yellow Now, col. Côté cinéma, 2012, 352 p.

ELSAESSER Thomas, HAGENER Malte, *Le cinéma et les sens*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, 232 p.

ELSAESSER Thomas, *European Cinema : Face to Face to Hollywood*, Amsterdam, Amsterdam University Press, col. Film Culture in Transition, 2005, 556 p.

GAUTHIER Guy, *Le documentaire, un autre cinéma*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma, 2011, 352 p.

KRACAUER Siegfried, *Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle*, Paris, Flammarion, col. La bibliothèque des savoirs, 2010, 516 p.

JULLIER Laurent, *L'écran post-moderne. Un cinéma de l'allusion et du feu d'artifice*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 1997, 210 p.

LIANDRAT-GUIGUES Suzanne, *Esthétique du mouvement cinématographique*, Paris, Klincksieck, col. 50 questions, 2005, 160 p.

MANOVICH Lev, *Le langage des nouveaux médias*, Dijon, Les presses du réel, col. Perceptions, 2010, 608 p.

MARSOLAIS Gilles, *L'aventure du cinéma direct revisité*, Saint-Laurent, Les 400 coups, col. Cinéma, 1997, 366 p.

MARCHESSAULT Janine, LORD Susan (ed.), *Fluid Screens, Expanded Cinema*, Toronto, University of Toronto Press, col. Digital Futures, 2008, 366 p.

MARTIN Marcel, *Le langage cinématographique*, Paris, ed. du CERF, col. 7ème Art, 2001 (1955), 328 p.

METZ Christian, *Essais sur la signification au cinéma, Tome 1*, Paris, Klincksieck, col. Esthétique, 1968, 248 p.

METZ Christian, *Le signifiant imaginaire*, Paris, Christian Bourgois, 2002 (1974), 374 p.

MITRY Jean, *Esthétique et psychologie du cinéma*, Paris, ed. du CERF, col. 7ème Art, 2001 (1990), 528 p.

MURCH Walter, *In the blink of an eye. A perspective on film editing*, Los Angeles, Silman-James Press, 2001 (1995), 152 p.

NINEY François, *L'épreuve du réel à l'écran. Essai sur le principe de réalité documentaire*, Bruxelles, de Boeck, col. Arts et Cinéma, 2000, 348 p.

NOGUEZ Dominique, *Le cinéma, autrement*, Paris, Ed. Le Cerf, col. 7ème Art, 1987, 388 p.

PIAULT Marc-Henri, *Anthropologie et cinéma. Passages à l'image, passages par l'image*, Paris, Téraèdre, 2008, 292 p.

PIERON-MOINEL Marie-Jo, *Modernité et documentaires. Une mise en cause de la représentation*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 2010, 302 p.

RANCIERE Jacques, *La fable cinématographique*, Paris, Le Seuil, col. La bibliothèque du XXIème siècle, 2001, 252 p.

RENOV Michael, *The subject of Documentary*, Minneapolis, University of Minnesota Press, col. Visible evidence series, 2004, 286 p.

RODOWICK D.N., *The virtual life of film*, Cambridge, Harvard University Press, 2007, 200 p.

ROPARS-WUILLEUMIER Marie-Claire, *Le temps d'une pensée. Du montage à l'esthétique plurielle*, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, col. Esthétiques hors cadre, 2009, 440 p.

SAUNDERS Dave, *Direct cinéma. Observational documentary and the Politics of the Sixties*, 2007, 240 p.

STEWART Garrett, *Framed Time. Toward a postfilmic Cinema*, Chicago, University of Chicago Press, 2007, 300 p.

VANCHERI Luc, *Les pensées figurales de l'image*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma/Arts visuels, 2011, 244 p.

VANCHERI Luc, *Film, Forme, Théorie*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 2002, 206 p.

ZERNIK Clélia, *Perception-cinéma. Les enjeux stylistiques d'un dispositif*, Paris, Vrin, col. Cinéma et Philosophie, 2010, 128 p.

Ces ouvrages contiennent tous une bibliographie et, lorsque le thème l'impose, une filmographie qui vous permettront d'approfondir vos connaissances. D'autres éditeurs français proposent des ensembles du même type ou sur des thématiques plus spécifiques, notamment la collection **Champs visuels** aux éditions L'Harmattan.

Par ailleurs, il est utile de compléter les ouvrages d'auteurs français ou francophones, qui généralement partagent les mêmes réseaux et dialoguent avec un appareil critique commun, par la lecture des auteurs provenant d'horizons culturels et théoriques différents. Les éditeurs universitaires anglais et américains, ainsi que certains de leurs homologues européens, disposent de catalogues de grande qualité.

Veillez à nourrir votre curiosité en vous intéressant aux formes d'expressions cinématographiques et filmiques les plus diverses. C'est de cette manière que vous pourrez définir un projet personnel tout en mettant à profit les compétences acquises durant la formation.

Enfin, n'oubliez pas que les étudiants admis au concours doivent rédiger un mémoire de fin d'études qui répond à des critères universitaires. Il est donc également important de commencer à développer des centres d'intérêts avant votre entrée à l'école dans cette perspective et d'acquérir la méthodologie qui vous permettra de problématiser vos lectures et de structurer votre pensée.

DOMAINES SCIENTIFIQUES APPLIQUES

La maîtrise des notions fondamentales dans les domaines de la physiologie (la vision) et de la psychologie cognitive (la perception), de l'optique (en particulier géométrique), de la photométrie et de la colorimétrie fait bien entendu partie du bagage théorique que les étudiants doivent acquérir dans la perspective du concours et de la formation dispensée à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière. Il existe en français et en anglais des ouvrages conçus pour tous les niveaux. Voici quelques références qui valent pour les étudiants des sections Cinéma et Photographie.

PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET PHYSIOLOGIE

- BRUCE Vicki, GREEN Patrick R., GEORGESON Mark A., *Visual Perception. Physiology, psychology and ecology*, New York, Psychology Press, 2010, 484 p. Edition française de la première édition : *La perception visuelle. Physiologie, psychologie, écologie*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, col. Sciences et Technologie de la connaissance, 1993, 512 p.
- BUSER Pierre & IMBERT Michel, *Vision. Neurophysiologie fonctionnelle IV*, Paris, Herman, col. Méthodes, 1987, 504 p.
- CAMUS Jean-François, *La psychologie cognitive de l'attention*, Paris, Armand Colin, 1996, 218 p.
- MATLIN Margaret W., *La cognition. Une introduction à la psychologie cognitive*, Bruxelles, De Boeck, col. Neurosciences & Cognition, 2001, 788 p.
- RODIECK Robert W., *La vision*, Bruxelles, De Boeck, col. Neurosciences & Cognition, 2003, 562 p.
- ZAKIA Richard D., *Perception and Imaging. Photography – A Way of Seeing*, London, Focal Press, 2007, 412 p.

OPTIQUE APPLIQUEE

- BECHERRAWY Tamer, *Optique géométrique. Cours et exercices corrigés*, Bruxelles, de Boeck, 2006, 408 p.
- GRANGER Pierre Marie, *ISURO. L'optique dans l'audiovisuel. Cinéma, photo, vidéo*, Paris, Ed. V.M., 1986, 218 p.

GROSSETETE Christian & OLIVE Pascal, *Optique géométrique. Cours et exercices corrigés*, Paris, Ellipses, 2006, 270 p.

LAMBERT Jean-François, *Optique générale, photographique et cinématographique*, Bruxelles, Ed. MPC, 1993, 212 p.

MONCLIN Alain, *Optique et prises de vues*, Paris, FEMIS, 1994, 320 p.

RAY Sydney F., *Applied Photographic Optics. Lenses and Optical Systems for Photography, Film, Video, Electronic and Digital Imaging*, Boston & Oxford, Focal Press, 2004, 656 p.

PHOTOMETRIE

LAMBERT Jean-Henri, *Photométrie ou De la mesure et de la graduation de la lumière, des couleurs et de l'ombre* (1760), Paris, L'Harmattan, col. La philosophie en commun, 1997, 456 p.

TERRIEN Jean & DESVIGNES François, *La photométrie*, Paris, Presses Universitaires de France, col. Que Sais-je, 1993 (1972), 128 p.

WALSH John W.T., *Photometry*, Londres, Constable & Company, 1953, 544 p.

LE ZONE SYSTEM ET LA SENSITOMETRIE

EGGLESTON Jack, *Sensitometry for Photographers*, Londres & Boston, Focal Press, 1990, 236 p.

HERBET Michel, *Le système des zones et la sensitométrie*, Paris, Modulo, 2001, 172 p.

WHITE Minor, ZAKIA Richard, LORENZ Peter, *The New Zone System Manual*, New York, Morgan & Morgan, 1990, 146 p.

COLORIMETRIE

KOWALISKI Paul, *Vision et mesure de la couleur*, Paris, Masson, col. Physique Fondamentale et Appliquée, 1990, 258 p.

HUNT R.W.G., *The Reproduction of Colour*, Chichester, John Wiley & Sons, Wiley-IS&T Series in Imaging Science and Technology, 2004, 706 p.

OHTA Noboru & ROBERTSON Alan R., *Colorimetry. Fundamentals and Applications*, Chichester, John Wiley & Sons, Wiley-IS&T Series in Imaging Science and Technology, 2005, 336 p.

SCHANDA Janos, *Colorimetry. Understanding the CIE System*, Hoboken, John Wiley & Sons, Commission Internationale de l'Eclairage (CIE), 2007, 462 p.

SEVE Robert, *Science de la couleur. Aspects physiques et perceptifs*, Marseille, Chalagam Ed., 2009, 374 p.

SEVE Robert, *Physique de la couleur. De l'apparence colorée à la technique colorimétrique*, Paris, Masson, col. Physique Fondamentale et Appliquée, 1996, 336 p.

SEVE Robert, INDERGAND Michel, LANTHONY Philippe, *Dictionnaire des termes de la couleur*, Avallon, Terra Rossa, 2007, 228 p.

WYSZECKI Günther & STILES W.S., *Color Science. Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae*, New York, John Wiley & Sons, Wiley Classics Library, 2000 (1982), 950 p.

ESTHETIQUES ET TECHNIQUES DE LA LUMIERE AU CINEMA

Tout au long du XXème siècle, nous avons disposé en France d'une littérature technique de qualité, que les éditeurs actualisaient régulièrement. Avec la disparition des **éditions Dujarric** en 2007, spécialisées dans les techniques cinématographiques, et face au développement rapide des industries numériques qui implique une actualisation des contenus tous les deux à trois ans, nous sommes dans l'obligation d'utiliser les manuels et les ouvrages publiés en langue anglaise.

Concernant les manuels et les compendiums techniques consacrés à la prise de vue, nous privilégions les éditions **Focal Press**, qui offrent un éventail très riche et graduel selon le niveau des lecteurs, et les publications de **l'American Society of Cinematographers** (la Société Américaine des Directeurs de la photographie), qui s'adressent aux étudiants en cinématographie et aux professionnels. Nous les complétons actuellement par l'ouvrage de **Philippe Bellaïche**, *Les secrets de l'image vidéo*, que la Librairie **Eyrolles** actualise régulièrement et les ouvrages de **Jean-Charles Fouché** et **Léonard Rollin** aux éditions **Baie des Anges**, Enfin, nous utilisons également les ouvrages publiés par **Dunod** dans la collection **Audio-Photo-Vidéo**.

Pour une introduction générale :

PINEL Vincent, *Techniques du cinéma*, Paris, Presses Universitaires de France, col. Que sais-je ?, 2012, 128 p.

HISTOIRE ET ACTUALITE DES DISPOSITIFS ET DES TECHNIQUES CINEMATOGRAPHIQUES

AUMONT Jacques, *L'œil interminable*, Paris, Ed. La Différence, col. Les Essais, 2007, 346 p.

BELLOUR Raymond, *La querelle des dispositifs : Cinéma, installations, expositions*, Paris, P.O.L., col. Trafic, 2012, 576 p.

BENNETT Bruce, FURSTENAU Marc, MACKENZIE Adrian, *Cinema and Technology : Cultures, Theories, Practices*, New York, Palgrave MacMillan, 2008, 288 p.

BESSE Alain, *Salles de projection, salles de cinéma. Conception, réalisation, exploitation*, Paris, Dunod, col. Audio-Photo-Vidéo, 2007, 262 p.

CERAM C.W., *Archéologie du cinéma*, Paris, Plon, 1966, 264 p.

COSAR Harper, *Letterboxed. The Evolution of Widescreen cinema*, Lexington, University Press of Kentucky, 2010, 304 p.

CRARY Jonathan, *Suspensions of Perception. Attention, Spectacle, and Modern Culture*, Cambridge & Londres, MIT Press, 1999, 398 p.

CRARY Jonathan, *L'art de l'observateur. Vision et modernité au XIXe siècle*, Nîmes, Ed. Jacqueline Chambon, col. Rayon Photo, 1994, 240 p.

DUBOIS Philippe, *La question vidéo : entre cinéma et art contemporain*, Crisnée, Yellow Now, col. Côté cinéma, 2012, 352 p.

ENTICKNAP Leo, *Moving Image Technology*, Londres & New York, Wallflower Press, 2005, 280 p.

FELDING Raymond, *A Technological History of Moving Pictures and Television. An anthology from the pages of the Journal of SMPTE*, Berkeley, University of California Press, 1984, 270 p.

FULLERTON John, SODERBERG WIDDING Astrid, *Moving Images. From Edison to the Webcam*, Bloomington, Indiana University Press, 2000, 216 p.

GAUDREAU André, RUSSELL Catherine, VERONNEAU Pierre, *Le cinématographe, nouvelle technologie du XXème siècle*, Lausanne, Payot, col. Cinéma, 2004, 398 p.

HAYNES Richard W., *Technicolor Movies : The History of Dye Transfer Printing*, Jefferson, McFarland and Company, 2003, 152 p.

ISAACS Bruce, *The orientation of Future Cinema : Technology, Aesthetics, Spectacle*, New York, Continuum, 2012, 320 p.

LEMIEUX Philippe, *L'image numérique au cinéma : histoire, esthétique et techniques d'une révolution technologique*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 2012, 268 p.

MANNONI Laurent, *Le grand art de la lumière et de l'ombre. Archéologie du cinéma*, Paris, Nathan Université, col. Réf., 1995, 512 p.

MANNONI Laurent, PESENTI COMPAGNONI Donata, ROBINSON David, *Lumière et mouvement. Incunables de l'image animée 1420-1896*, Paris, Cinémathèque française, 1995, 470 p.

MANOVICH Lev, *Le langage des nouveaux médias*, Dijon, Les presses du réel, col. Perceptions, 2010, 608 p.

MEUSY Jean-Jacques (dir.), *Le cinémascope entre art et industrie*, Paris, AFRHC, 2003, 368 p.

NEALE Stephen, *Cinema and Technology : Image, Sound, Colour*, London, British Film Institute, 1985, 172 p.

PREDAL René, *Le cinéma à l'heure des petites caméras*, Paris, Klincksieck, col. 50 questions, 2008, 212 p.

SALT Barry, *Film Style and Technology : history and analysis*, London, Starword, 2009, 454 p.

SALT Barry, *Moving into Pictures*, London, Starword, 2006, 448 p.

WINSTON Brian, *Technologies of Seeing : Cinema, Photography, Television*, London, British Film Institute, 2008, 152 p.

TAYLOR Norman, *Cinematic perspectives on Digital culture : Consorting with the machine*, New York, Palgrave MacMillan, 2012, 256 p.

ZIELINSKI Siegfried, *Deep Time of the Media. Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means*, Cambridge, MIT Press, 2006, 376 p.

LE TRAVAIL DE L'IMAGE (LUMIERE ET CADRE) EN PRODUCTION

ANDERSON Jack, *Shooting Movies without shooting yourself in the foot. Becoming a Cinematographer*, London, Focal Press, 2011, 352 p.

BOUILLOT René, *Guide pratique de l'éclairage. Cinéma, télévision, théâtre*, Paris, Dunod, col. Audio-Photo-Vidéo, 2012, 246 p.

BOX Harry C., *Set Lighting Technician's Handbook*, London, Focal Press, 2010, 616 p.

BOZAK Nadia, *The Cinematic Footprint : Lights, Cameras, Natural Resources*, New Brunswick, Rutgers University Press, 2011, 256 p.

BROWN Blain, *Cinematography. Theory and Practice*, London, Focal Press, 2011, 384 p.

BROWN Blain, *Motion Picture and Video Lighting*, London, Focal Press, 2007, 272 p.

CLARKE Charles, *Charles Clarke's Professional Cinematography*, Hollywood, American Society of Cinematographers, 2002, 208 p.

CLOQUET Arthur, *Initiation à l'image de film*, Paris, FEMIS, 2000, 208 p.

ELKINS David E., *The Camera Assistant's Manual*, Boston & Londres, Focal Press, 2013, 624 p.

GAUDRY Daniel, *La lumière. Expériences, pratique et savoir-faire*, Bruxelles, de Boeck, Paris, Institut National de l'Audiovisuel, 2012 (2008), 626 p.

GRIERSON Tim, GOODRIDGE Mike, *Cinematography*, London, Focal Press, 2011, 192 p.

HART Douglas C., *The Camera Assistant. A Complete Professional Handbook*, Boston & Oxford, Focal Press, 1996, 422 p.

MALKIEWICZ Kris, *Cinematography*, New York, Fireside Book, 2005, 272 p.

MASCELLI Joseph V., *The Five C's of Cinematography*, Los Angeles, Silman-James, 1998 (1965), 252 p.

REUMONT François, *Le guide machinerie de la prise de vues cinéma*, Paris, Dujarric, 2004, 286 p.

REUMONT François, *Le guide image de la prise de vues cinéma*, Paris, Dujarric, 2002, 356 p.

SWARTZ Charles S., *Understanding Digital Cinema*, London, Focal Press, 2004, 336 p.

UVA Michael G., *The Grip Book*, Boston & London, Focal Press, 2010, 466 p.

VIERA Dave, VIERA Maria, *Lighting for Film and Digital Cinematography*, Belmont, Thomson Wadsworth, 2005, 270 p.

WHEELER Paul, *Digital Cinematography*, London, Focal Press, 2001, 208 p.

WHEELER Paul, *Practical Cinematography*, London, Focal Press, 2005, 224 p.

WILSON Anton, *Anton Wilson's Cinema Workshop*, Hollywood, American Society of Cinematographers, 1983, 302 p.

Parallèlement à la consultation des ouvrages techniques, nous conseillons la lecture des ouvrages d'entretiens et les écrits de directeurs de la photographie.

Outre le livre de Henri Alekan, déjà cité, voici une liste indicative et non exhaustive :

ALMENDROS Nestor, *Un homme à la caméra*, Paris, Hatier, col. 5 continents, 1980, 192 p.

ALTON John, *Painting with Light*, Berkeley, University of California Press, 2013 (nouvelle édition), 200 p.

ARONOVICH Ricardo, *Exposer une histoire. La photographie cinématographique*, Paris, Dujarric, 2003, 126 p.

BERGERY Benjamin, *Reflections. Twenty-One Cinematographers at Work*, Hollywood, American Society of Cinematographers, 2002, 268 p.

COUTARD Raoul, *L'impériale de Van Su*, Paris, Ramsay, col. Cinéma, 2007, 406 p.

DOUARINOU Alain, *Un homme à la caméra*, Paris, Ed. France–Empire, 1989, 250 p.

ETTEDGUI Peter, *Les directeurs de la photo*, Paris, La compagnie du livre, col. Les métiers du cinéma, 1999, 208 p.

EYMAN Scott, *Five American Cinematographers. Interviews with Karl Struss, Joseph Ruttenberg, James Wong Howe, Linwood Dunn, and William H. Clothier*, Metuchen, The Scarecrow Press, 1987, 168 p.

FAUER Jon, *Cinematographer Style. The complete interviews*, Hollywood, ASC Press, 2009, en deux volumes.

GILLES Christian, *Les directeurs de la photo et leur image*, Paris, Dujarric, 1989, 256 p.

LASZLO Andrew, *It's a Wrap !*, Hollywood, American Society of Cinematographers, 2004, 198 p.

LASZLO Andrew, *Every Frame A Rembrandt. Art and Practice of Cinematography*, London, Focal Press 2000, 254 p.

LoBRUTTO Vincent, *Principal Photography. Interviews with Feature Film Cinematographers*, Westport, Praeger, 1999, 252 p.

MAILLET Dominique (ed.), *En lumière. Les directeurs de la photographie*, Paris, Dujarric, 2001, 232 p.

MALKIEWICZ Kris, *Film Lighting. Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers, Revised and Expanded*, New York, A Touchstone Book, 2012, 274 p.

MALKIEWICZ Kris, *Film Lighting. Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers*, New York, Fireside Book, 1986, 198 p.

MALTIN Leonard, *The Art of the Cinematographer*, New York, Dover, 1978, 140 p.

SALOMON Marc, *Sculpteurs de lumières. Les directeurs de la photographie*, Paris, BiFi, 2000, 86 p.

SCHWAB Pierre–Alexandre, *Henri Alekan. L'enfant des lumières*, Paris, Hermann, col. Vert paradis, 2012, 122 p.

SCHAEFER Dennis, SALVATO Larry, *Masters of Light. Conversations with contemporary cinematographers*, Berkeley, University of California Press, 1984, 358 p.

ZONE Ray, *Writer of Light. The cinematography of Vittorio Storaro*, Hollywood, ASC Press, 2001, 126 p.

Comme nous l'indiquions précédemment, nous conseillons vivement aux étudiants de développer leur culture esthétique de la lumière et de la couleur, au-delà même du cinéma (et de la photographie).

ESTHETIQUE DE LA LUMIERE AU CINEMA.

Quelques titres de référence :

AUMONT Jacques, *L'attrait de la lumière*, Crisnée, Yellow Now, 2010, 80 p.

AUMONT Jacques, *Le montreur d'ombre*, Paris, Vrin, 2012, 160 p.

DESILE Patrick, *Généalogie de la lumière*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 2000, 304 p.

GAGNEBIN Murielle (Sous la direction de), *L'ombre de l'image. De la falsification à l'infigurable*, Seyssel, Ed. Champ Vallon, col. L'Or d'Atalante, 2002, 412 p.

GUERIN Frances, *A Culture of Light : Cinema and Technology in the 1930's Germany*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2005, 360 p.

HADJIOANNOU Markos, *From Light to Bytes : Toward an Ethics of Digital Cinema*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2012, 288 p.

KEATING Patrick, *Hollywood Lighting from the Silent Era to Film Noir*, New York, Columbia University Press, 2010, 298 p.

MIYAO Daisuke, *The aesthetics of Shadow. Lighting and Japanese Cinema*, Durham & Londres, Duke University Press, 2013, 386 p.

MUZITA LIPPIT Akira, *Atomic Light (Shadow Optics)*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2005, 224 p.

PAÏNI Dominique, *L'attrait de l'ombre*, Crisnée, Yellow Now, 2007, 64 p.

REVAULT D'ALLONNES Fabrice, *La lumière au cinéma*, Paris, Les éditions de l'étoile, col. Cahiers du cinéma, 2001, 210 p.

LA COULEUR AU CINEMA

AUMONT Jacques, (Sous la direction de), *La couleur au cinéma*, Paris, La cinémathèque française, Milan, Mazzotta, 1995, 180 p.

AUMONT Jacques, *Introduction à la couleur : des discours aux images*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma et audiovisuel, 1994, 236 p.

BELLANTONI Patti, *If it's blue, Someone's gonna die. The Power of Colour in Visual Storytelling*, London, Focal Press, 2005, 288 p.

- BROWN Simon, STREET Sarah, WATKINS Liz I. (Sous la direction de), *Color and the Moving Image*, London, Routledge, 2013, 270 p.
- COATES Paul, *Color and Cinema: The Saturated Image*, London, British Film Institute, 2010, 184 p.
- COSTA DE BEAUREGARD Raphaëlle (ed.), *Cinéma et couleur. Film and Color*, Paris, Michel Houdiard Editeur, 2007, 268 p.
- DALLE VACCHE Angela, PRICE Brian, *Color. The Film Reader*, London, Routledge, col. In Focus, 2006, 214 p.
- EVERETT Wendy (ed.), *Questions of Colour in Cinema. From Paintbrush to Pixel*, Berne, Peter Lang Verlag, col. New Studies in European Cinema, 2007, 244 p.
- HIGGINS Scott, *Harnessing the Technicolor Rainbow. Color Design in the 1930's*, Austin, University of Texas Press, 2008, 328 p.
- MISEK Richard, *Chromatic Cinema*, New York, Wiley, 2010, 240 p.
- MOUREN Yannick, *La couleur au cinéma*, Paris, CNRS éditions, 2012, 254 p.
- PEACOCK Steven, *Colour*, Manchester, Manchester University Press, 2010, 112 p.
- YUMIBE Joshua, *Moving Color : Early films, Mass Culture, and Modernism*, New Brunswick, Rutgers University Press, 2012, 224 p.

LA LUMIERE ET LA COULEUR DANS LES ARTS

- ALBERS Josef, *L'interaction des couleurs*, Paris, Hazan, 2008, 160 p.
- BALL Philip, *Histoire vivante des couleurs. 5000 ans de peinture racontés par les pigments*, Paris, Hazan, 2010, 210 p.
- BAXANDALL Michael, *Ombres et lumières*, Paris, Gallimard, col. Bibliothèque illustrée des histoires, 1999, 210 p.
- BRUSATIN Manlio, *Histoire des couleurs*, Paris, Flammarion, col. Champs Arts, 2009, 192 p.
- CASATI Roberto, *La découverte de l'ombre. De Platon à Galilée, une énigme qui a fasciné tous les grands penseurs de l'humanité*, Paris, Albin Michel, Bibliothèque des idées, 2002, 296 p.
- CHONÉ Paulette, BOYER Jean-Claude, SPEAR Richard E., LAVIN Irving, *L'âge d'or du nocturne*, Paris, Gallimard, col. Art et métiers, 2001, 280 p.
- GAGE John, *Couleur et culture. Usages et significations de la couleur de l'Antiquité à l'abstraction*, Paris, Thames and Hudson, 2008, 336 p.

ITTEN Johannes, *Art de la couleur. Approche subjective et description objective de l'art ?* Paris, Dessain et Tolra, 2004, 96 p.

MILNER Max, *L'envers du visible. Essai sur l'ombre*, Paris, Le Seuil, 2005, 446 p.

PASTOUREAU Michel, *Bleu. Histoire d'une couleur*, Paris, Le Seuil, col. Points histoire, 2006, 216 p.

PASTOUREAU Michel, *Noir. Histoire d'une couleur*, Paris, Le Seuil, col. Points histoire, 2011, 270 p.

PINCHON Pierre, *La lumière dans les arts européens 1800-1900*, Paris, Hazan, 2011, 168 p.

ROQUE Georges, *Art et science de la couleur*, Paris, Gallimard, col. Tel, 2009, 658 p.

TEMKIN Ann, *Color Chart : Reinventing Color, 1950 to Today*, New York, MoMa, 2008, 250 p.

L'ÉCRITURE ET LA RÉALISATION

Il ne saurait y avoir de films sans un projet d'écriture, de mise en image préalable, puis de mise en scène.

LE SCENARIO

BOILLAT Alain, *La fiction au cinéma*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 2001, 258 p.

CHION Michel, *Ecrire un scénario*, Paris, Ed. de l'Etoile / Cahiers du cinéma, 2007, 352 p.

FIELD Syd, *Scénario. Les bases de la narration cinématographique*, Paris, Dixit, 2008, 272 p.

LAVANDIER Yves, *La dramaturgie. Les mécanismes du récit*, Cergy, Le clown et l'enfant, 2011, 548 p.

McKIE Robert, *Story : contenu, structure, genre. Les principes de l'écriture d'un scénario*, Paris, Dixit, 2000, 416 p.

PARENTE André, *Cinéma et narrativité*, Paris, L'Harmattan, col. Champs visuels, 2005, 204 p.

RAYNAULD Isabelle, *Lire et écrire un scénario. Le scénario de film comme texte*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma/Arts visuels, 2012, 244 p.

VANOYE Francis, *Scénarios modèles, modèles de scénarios*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma/Arts visuels, 2008, 240 p.

VANOYE Francis, *Récit écrit, récit filmique*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma/Arts visuels, 2005, 222 p.

LE STORYBOARD

COFFINEAU Aurélie, COFFINEAU Virginie, SAINT-VINCENT Olivier, SAINT-VINCENT Raphaël, *Masterclass Storyboard. 25 interviews de storyboardeurs et de réalisateurs*, Paris, Eyrolles, 2013, 190 p.

PEETERS Benoît, FATON Jacques, De PIERPONT Philippe, *Storyboard. Le cinéma dessiné*, Crisnée, Yellow Now, 1992, 192 p.

De RANCOURT Louis, SAINT-VINCENT Olivier, SAINT-VINCENT Raphaël, *Réaliser un Storyboard pour le cinéma*, Paris, Eyrolles, 2012, 224 p.

LA MISE EN SCENE (TECHNIQUE ET THEORIE)

AUMONT Jacques, *Le cinéma et la mise en scène*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma/Arts visuels, 2010, 208 p.

AUMONT Jacques (dir.), *La mise en scène*, Bruxelles, de Boeck, col. Arts et cinéma, 2000, 330 p.

KATZ Steven D., *Mettre en scène pour le cinéma*, Paris, Eyrolles, 2006, 282 p.

MERCADO Gustavo, *The Filmmaker's eyes. Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic Composition*, Boston & London, Focal Press, 2010, 208 p.

MOURLET Michel, *Sur un art ignoré. La mise en scène comme langage*, Paris, Ramsay, col. Poche cinéma, 2008, 292 p.

RABIGER Michael, *Directing. Film Techniques and Aesthetics*, Boston & London, Focal Press, 2007, 548 p.

IL VA SANS DIRE QUE L'ANALYSE DE FILM CONSTITUE EGALEMENT UN ENTRAINEMENT CRITIQUE NECESSAIRE AU DEVELOPPEMENT D'UNE BONNE CULTURE CINEMATOGRAPHIQUE.

L'ANALYSE FILMIQUE

AUMONT Jacques, MARIE Michel, *L'analyse des films*, Paris, Armand Colin, col. Cinéma, 2004, 234 p.

GOLIOT-LETE Anne & VANOYE Francis, *Précis d'analyse filmique*, Paris, Armand Colin, 2009, 128 p.

JULLIER Laurent, *Analyser un film. De l'émotion à l'interprétation*, Paris, Flammarion, col. Champs, 2012, 432 p.

JULLIER Laurent, *L'analyse de séquences*, Paris, Armand colin, col. Cinéma/Arts visuels, 2011, 224 p.

La lecture des ouvrages doit être complétée par celle de périodiques et de revues spécialisées.

Quelques titres :

HISTOIRE DU CINEMA

1895. Revue d'histoire du cinéma. Parution trimestrielle. Publiée par l'Association française de recherche sur l'histoire du cinéma :

<http://1895.revues.org/>

CRITIQUE DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE

LES CAHIERS DU CINEMA. Revue de critique et d'information cinématographiques dont le développement, dans les années 1950 et 1960, est indissociable de la Nouvelle vague et du renouvellement de la critique et de la théorie cinématographiques en France. Son influence fut comparable à celle du mouvement dont elle fut le porte-étendard. Parution mensuelle :

<http://www.cahiersducinema.com/>

POSITIF. L'histoire de la revue est parallèle à celle des Cahiers du cinéma et représente un point de vue complémentaire sur la création

cinématographique : <http://www.revue-positif.net/index.html>

Les revues de critique et d'information cinématographiques en langue anglaise sont nombreuses. Vous pourrez lire avec profit *SIGHT AND SOUND*, revue publiée par le BRITISH FILM INSTITUTE :

<http://www.bfi.org.uk/taxonomy/term/467>

ESTHETIQUES ET THEORIES DU CINEMA

CINEMAS. Revue d'études cinématographiques. Revue bilingue québécoise publiée en français et anglais, fondée par André Gaudreault, consacrée aux études cinématographiques et aux travaux théoriques ou analytiques propres à stimuler une réflexion issue de la rencontre de différentes approches, méthodes et disciplines (esthétique, sémiotique, histoire, communications,

sciences humaines, histoire de l'art, etc.). Une attention particulière est accordée aux recherches sur les mutations en cours, tant au sein des pratiques créatrices que des discours théoriques. Parution : 3 numéros par an : <http://cine.erudit.org/>

CINERGON. Il s'agit à la fois d'une revue et d'une maison d'édition. La revue propose des sommaires thématiques et publie des contributions de chercheurs de premier plan :

<http://cinergon.free.fr/>

DECADRAGES. Sommaires thématiques. Parution semestrielle. Revue publiée par l'Université de Lausanne : <http://www.decadrages.ch/>

ENTRELACS. Cinéma et audiovisuel. Revue proposée par l'Ecole Supérieure d'Audiovisuel (ESAV) et l'équipe Esthétique du Laboratoire de Recherche en Audiovisuel (LARA) de l'Université de Toulouse II le Mirail. Elle est éditée en ligne grâce au concours du Centre pour l'édition électronique ouverte (CLEO / Open édition / CNRS). Parution annuelle : <http://entrelacs.revues.org/>

IMAGES DOCUMENTAIRES. Fondée en 1993, la revue est entièrement consacrée au cinéma documentaire. Chaque numéro est centré autour d'un cinéaste ou d'un thème de réflexion et offre également des rubriques régulières : analyses de films, textes et entretiens éclairant la genèse des œuvres, prises de position critiques sur la situation de la production, sélections de DVD, d'articles et d'ouvrages à lire :

<http://www.imagesdocumentaires.fr/-Dernier-numero-.html>

INTERMEDIALITES : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies existe depuis 2003 et publie, en français et en anglais, des articles regroupés autour d'un même verbe à l'infinitif, embrassant une diversité d'objets, de supports, et traversant une variété d'axes conceptuels. Elle concerne un vaste ensemble de disciplines, dont les études médiatiques, cinématographiques et littéraires, l'histoire de l'art, l'anthropologie, la sociologie ou la philosophie. Entendant mettre en valeur des pratiques artistiques « intermédiales » actuelles, la revue reçoit la collaboration d'un artiste pour chacun de ses dossiers. Parution trimestrielle. Publiée par les Presses de l'Université de Montréal : <http://im.erudit.org/>

MISE AU POINT. Cahiers de l'association française des enseignants et chercheurs en cinéma et audiovisuel. Parution annuelle. Revue électronique : <http://map.revues.org/>

THEOREME. A mi chemin entre revue d'études et collection éditoriale, Théorème rassemble une série d'ouvrages réalisés dans le cadre de l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel (IRCAV). Les publications de Théorème visent à porter à la connaissance du public cinéphile et universitaire des travaux de recherche réalisés par des équipes d'enseignants et de chercheurs réunis autour d'un même projet. Elles montrent la vitalité des travaux consacrés au cinéma et à l'audiovisuel, et soulignent la convergence possible entre l'exigence propre à la démarche universitaire, le caractère innovant des réflexions proposées et la capacité de contribuer aux débats contemporains. Parution annuelle. Publié par les Presses de la Sorbonne Nouvelle : <http://psn.univ-paris3.fr/Cinema/Revues/Theoreme/index1.htm>

TRAFIC. Parution trimestrielle. Revue fondée par Serge Daney et publiée par les éditions P.O.L. : <http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=978-2-8180-1676-3>

Les revues d'esthétique et de théorie cinématographiques en langue anglaise sont nombreuses. Vous pourrez lire avec profit :

JOURNAL OF FILM AND VIDEO : The *Journal of Film and Video*, an internationally respected forum, focuses on scholarship in the fields of film and video production, history, theory, criticism, and aesthetics. Article features include film and related media, problems of education in these fields, and the function of film and video in society. The *Journal* does not ascribe to any specific method but expect articles to shed light on the views and teaching of the production and study of film and video. Published by the University of Illinois Press : <http://www.press.uillinois.edu/journals/jfv.html>

SCREEN. *Screen* is the leading international journal of academic film and television studies. From video art to popular television, from Hollywood to Hong Kong, from art cinema to British film finance, *Screen* authors cover a wide range of issues, both contemporary and historical, from a variety of

disciplinary perspectives. Each quarterly issue combines substantial scholarly essays with reports and debates on conferences and current research, along with book reviews. Published by the Oxford University Press :

<http://screen.oxfordjournals.org/>

THE VELVET LIGHT TRAP. *VLT* is collectively edited by graduate students at the University of Wisconsin at Madison and The University of Texas at Austin, with the support of media scholars at those institutions and throughout the country. Each issue provokes debate about critical, theoretical, and historical topics relating to a particular theme. Published by the University of Texas Press : <http://www.utexas.edu/utpress/journals/jvlt.html>

LA LUMIERE ET LE CADRE AU CINEMA

AMERICAN CINEMATOGRAPHER. Magazine publié par l'American Society of Cinematographers. Parution mensuelle. Chaque numéro contient des articles de fonds et des entretiens sur le travail des chefs opérateurs membres de l'A.S.C. L'abonnement est désormais disponible en version numérique :

http://www.theasc.com/ac_magazine/November2012/current.php

ICG MAGAZINE. The International Cinematographers Guild represents the most talented camera professionals in the world. The technicians and artisans in our union are the creators of the visual images on the big screen, the television screen and our computer screen. International Cinematographers Guild members – Directors of Photography, Camera Operators and Assistants, Computer Graphics Specialists, Visual Effects Supervisors, Still Photographers, Publicists and more – are part of the International Alliance of Theatrical Stage Employees. The IATSE is comprised of highly skilled technicians working in film, television, live entertainment, animation, special effects and new media. Parution mensuelle :

<http://www.icgmagazine.com/wordpress/>

LUMIERES. LES CAHIERS DE L'AFC. Revue à parution irrégulière publiée par l'Association Française des Chefs-opérateurs. Chaque numéro propose de nombreux entretiens et des articles d'analyse sur le travail des directeurs de la photographie : <http://www.afcinema.com/-Lumieres-magazine-.html>

LA TECHNOLOGIE CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE

SONOVISION BROADCAST + DIGITAL FILM. Le magazine de référence en langue française pour suivre l'évolution de la technologie et des professions techniques du cinéma et de l'audiovisuel. Parution mensuelle :

<http://www.sonovision.com>