

Eléments de bibliographie

Document rédigé par Florent Fajole
Responsable du Centre de Ressources Documentaires – Léon Gaumont
Actualisé le 25/11/2021

Les références qui composent ce document sont données à titre indicatif afin d'aider les personnes souhaitant intégrer l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière à appréhender les principaux contenus enseignés dans l'établissement. Toutefois, ces éléments ne sauraient constituer en tant que tels une bibliographie officielle du concours d'entrée.

Dans chacun des champs abordés, nous proposons un éventail assez large de titres. Ils permettront aux lecteurs désireux de prolonger leurs parcours d'approfondir leur culture et leur sensibilité personnelles en associant une approche technique et créative et les connaissances appropriées dans les sciences appliquées aux domaines de l'image ou du son.

Lorsque la littérature fait défaut en langue française, nous indiquons des ouvrages en langue anglaise.

Pour localiser ces ouvrages dans les collections des bibliothèques de l'enseignement supérieur, vous pouvez consulter le catalogue collectif SUDOC : <http://www.sudoc.abes.fr/>

Le catalogue du Centre de Ressources Documentaires – Léon Gaumont : <https://cdi.ens-louis-lumiere.fr/>

CINEMA

LES PERIODIQUES

S'informer sur l'actualité

En langue française : CAHIERS DU CINEMA et POSITIF

En langue anglaise : SIGHT AND SOUND (Royaume-Uni).

S'informer sur les techniques de prises de vue, la postproduction et le travail des opérateurs

En langue française : MEDIKWEST ; le site de l'AFC : <https://www.afcinema.com/>

En langue anglaise : AMERICAN CINEMATOGRAPHER et FILM AND DIGITAL TIMES (Etats-Unis).

HISTOIRE

ALBERA François, *Eisenstein et le constructivisme russe*, Editions Mimésis, Paris, 2019. ISBN : 978-8869762048.

BARNIER Martin Barnier et JULLIER Laurent, *Une brève histoire du cinéma : 1895-2020*, Fayard (Pluriel), Paris, 2021 (2e édition). ISBN : 978-2818506240.

BERTHOMIEU Pierre, *Hollywood - Le temps des mutants*, Editions Rouge profond, Paris, 2013. ISBN : 978-2915083606.

BERTHOMIEU Pierre, *Hollywood moderne - le temps des voyants*, Editions Rouge profond, Paris, 2011. ISBN : 978-2915083385

BERTHOMIEU Pierre, *Hollywood classique - Le temps des géants*, Editions Rouge profond, Paris, 2009. ISBN : 978-2915083378.

BOURGET Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge. Genres, esthétiques et influences du cinéma hollywoodien (1930-1960)*, Armand Colin, 2016 (2e édition). ISBN : 978-2200614096.

EISENSCHITZ Bernard, *Le cinéma allemand*, Armand Colin, 2008 (2e édition). ISBN : 978-2200353414.

FRODON Jean-Michel, *Le Cinéma français de la Nouvelle Vague à nos Jours*, Cahiers du cinéma, 2010. ISBN : 978-2866426033.

GILI Jean A., *Le cinéma italien*, Editions de la Martinière, Paris, 2011. ISBN : 978-2732447469.

JEANCOLAS Jean-Pierre (actualisation de Michel Marie), *Histoire du cinéma français*, Armand Colin, Paris, 2019 (4e édition). ISBN : 978-2200625399.

MANNONI Laurent, *Le Grand art de la lumière et de l'ombre : archéologie du cinéma*, Nathan, Paris, 1999. ISBN : 978-2091900773.

MARIE Michel, *La belle histoire du cinéma français en 101 films*, Armand Colin, Paris, 2018. ISBN : 978-2200621599.

MARIE Michel, *La nouvelle vague, une école artistique*, Armand Colin, Paris, 2017 (4e édition). ISBN : 978-2200616144.

MONVOISIN Frédéric, *Cinémas d'Asie, d'hier et d'aujourd'hui - Japon, Corée du Sud, Taïwan, Chine et Hongkong*, Armand Colin, 2015. ISBN : 978-2200291242.

PAÏNI Dominique, *Enfin le cinéma !*, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2021. ISBN : 978-2711878772.

PILARD Philippe, *Histoire du cinéma britannique*, Nouveau monde éditions, Paris, 2009. ISBN : 978-2847364576.

PREDAL René, *Histoire du cinéma français : Des origines à nos jours*, Nouveau monde éditions, Paris, 2019. ISBN : 978-2369427421.

SCHIFANO Laurence, *Le cinéma italien de 1945 à nos jours*, Armand Colin, 2016 (4e édition). ISBN : 978-2200613969.

SCHNEIDER Roland, *Histoire du cinéma allemand*, Cerf, Paris, 1990. ISBN : 978-2204041201.

TEISSIER Max (actualisation de Frédéric Monvoisin), *Le cinéma japonais*, Armand Colin, Paris, 2018 (3e édition). ISBN : 978-2200271589.

THORET Jean-Baptiste, *Le cinéma américain des années 70*, Cahiers du cinéma, Paris, 2017. ISBN : 978-2866429911.

WILSON Michael Henry, *À la porte du paradis - Cent ans de cinéma américain. Cinquante-huit cinéastes*, Armand Colin, 2014. ISBN : 978-2200286453.

THEORIE ET ESTHETIQUE

AMIEL Vincent, *Naissances d'images. L'image dans l'image, des enluminures à la société des écrans*, Klincksieck, Paris, 2018. ISBN : 978-2252041093.

ANDRE Emmanuelle, *Esthétique du motif*, Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 2007. ISBN : 978-2842922030.

AUMONT Jacques, *Doublures du visible : Voir et ne pas voir en cinéma*, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Asq, 2021. ISBN : 978-2757432877.

AUMONT Jacques, *Comment pensent les films. Apologie du filmique*, Editions Mimésis, 2021. ISBN : 978-8869763083.

AUMONT Jacques, *L'image. Peinture, photographie, cinéma : des origines au numérique*, Armand Colin, 2020 (4e édition). ISBN : 978-2200628215.

AUMONT Jacques, *Les théories des cinéastes*, Armand Colin, Paris, 2015 (2e édition). ISBN : 978-2200602444.

AUMONT Jacques, *Matière d'images, redux*, Editions de la Différence, Paris, 2009. ISBN : 978-2729118112.

AUMONT Jacques, *Matière d'images*, Images modernes, Paris, 2005. ISBN : 978-2913355309.

AUMONT Jacques Aumont, BERGALA Alain, MARIE Michel, VERNET Marc, *Esthétique du film. 125 ans de théorie et de cinéma*, Armand Colin, 2021 (5e édition). ISBN : 978-2200630010.

BAECQUE Antoine de, *La cinéphilie*, Fayard, Paris, 2013. ISBN : 978-2818503683.

BALLO Jordi & BERGALA Alain (dir.), *Les motifs au cinéma*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2019. ISBN : 978-2753577411.

BAZIN André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Le Cerf (7e art), 1976. Dernière réédition, ISBN : 978-2204024198.

BELAZS Béla, *Le Cinéma : Nature et évolution d'un art nouveau*, Payot, Paris, 2011. ISBN : 978-2228906982.

BELAZS Béla, *L'esprit du cinéma*, Payot, Paris, 2011. ISBN : 978-2228906975.

BELLOUR Raymond, *Le corps du cinéma : Hypnoses, émotions, animalités*, P.O.L., Paris, 2009. ISBN : 978-2846822794.

BEUGNET Martine, *L'attrait du flou*, Yellow Now, Crisnée, 2017. ISBN : 978-2873404086.

BONITZER Pascal, *Le champ aveugle. Essais sur le réalisme au cinéma*, Cahiers du cinéma, Paris, 1999. ISBN : 978-2866422431.

BONITZER Pascal, *Décadrages. Peinture et cinéma*, Editions de l'Etoile (Cahiers du cinéma), Paris, 1987. ISBN : 2-86642-028-4.

BORDWELL David & THOMPSON Kristin, *Film Art: An Introduction*, McGraw-Hill, New York, 2019 (12e édition en langue anglaise). ISBN : 978-1260565669.

BORDWELL David & THOMPSON Kristin, *L'art du film*, De Boeck, Paris, 2015 (2e édition française). ISBN : 978-2804102159.

BRENEZ Nicole, JACOBS Jacobs & MARTIN Pascal (dir.), *Arts filmiques et expérimentations optiques contemporaines*, Cahier Louis-Lumière, n°12, 2018, Ecole nationale supérieure Louis-Lumière. En ligne : <https://www.ens-louis-lumiere.fr/sites/default/files/2020-07/190715%20cahierLL12-pdf-interactif%20OK.pdf>

BRINKEMA Eugénie, *The Forms of the Affects*, Duke University Press, Durham, 2014. ISBN : 978-0-8223-5656-1.

BURCH Noël, *Revoir Hollywood : La nouvelle critique anglo-américaine*, L'Harmattan, 2007. ISBN : 978-2296031999.

BURCH Noël, *La lucarne de l'infini : Naissance du langage cinématographique*, L'Harmattan, Paris, 2007. ISBN : 978-2296043268.

BURCH Noël, *Une praxis du cinéma*, Gallimard (Folio), Paris, 1986. ISBN : 978-2070323487.

CASSETTI Francesco, *Les théories du cinéma depuis 1945*, Armand Colin, Paris, 2015. ISBN : 978-2200602451.

CAVELL Stanley, *La projection du monde : Réflexions sur l'ontologie du cinéma*, Vrin, Paris, 2019. ISBN : 978-2711628926.

CERISUELO Marc, *Fondus enchaînés. Essais de poétique du cinéma*, Le Seuil, Paris, 2012. ISBN : 978-2-02-103404-2.

COMOLLI Jean-Louis, *Cinéma, numérique, survie*, ENS Editions, Lyon, 2019. ISBN : 979-1036201059.

COMOLLI Jean-Louis, *Voir et pouvoir. Cinéma, télévision, fiction, documentaire*, Verdier, Paris, 2004. ISBN : 978-2864324119.

COMOLLI Jean-Louis, *Corps et cadre. Cinéma, éthique, politique*, Verdier, Paris, 2012. ISBN : 978-2864326755.

COMOLLI Jean-Louis & SORREL Vincent, *Cinéma, mode d'emploi. De l'argentique au numérique*, Verdier, Paris, 2015. ISBN : 978-2864327899.

CUBITT Sean, *The Cinema Effect*, The MIT Press, Cambridge, 2004. ISBN : 978-0262532778.

DELEUZE Gilles, *Cinéma, tome 2. L'Image-temps*, Editions de Minuit, Paris, 1985. ISBN : 978-2707310477.

DELEUZE Gilles, *Cinéma, tome 1. L'Image-mouvement*, Editions de Minuit, Paris, 1983. ISBN : 978-2707306593.

DUBOIS Philippe, *Photographie & Cinéma. De la différence à l'indistinction*, Editions Mimésis, Paris, 2021. ISBN : 978-8869763052.

ELSAESSER Thomas, *Film History as Media Archaeology: Tracking Digital Cinema*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2016. ISBN : 978-9462984899.

ELSAESSER Thomas & HGENER Malte, *Film Theory: An Introduction through the Senses*, Routledge, Londres, 2015 (2e édition non traduite). ISBN : 978-1138824300.

ELSAESSER Thomas & HGENER Malte, *Le cinéma et les sens*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2011. ISBN : 978-2753514553.

ESQUENAZI Jean-Pierre, *Film, perception et mémoire*, L'Harmattan, Paris, 2004. ISBN : 978-2738427854.

FAROULT David, *Godard. Invention d'un cinéma politique*, Les prairies ordinaires, Paris, 2018. ISBN : 978-2354801717.

FIANT Anthony, HAMERY Roxane & MASSUET Jean-Baptiste, *Point de vue et point d'écoute au cinéma : Approches techniques*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2017. ISBN : 978-2753556911.

GODARD Jean-Luc, *Histoire(s) du cinéma*, Gallimard, Paris, 2006. ISBN : 978-2070779949. Edition en DVD Gaumont, 2008.

ISHAGHPOUR Youssef, *Le cinéma : Histoire et théorie*, Verdier, Paris, 2015. ISBN : 978-2864328308.

JULLIER Laurent, *L'Écran post-moderne. Un cinéma de l'allusion et du feu d'artifice*, L'Harmattan, 1997. ISBN : 978-2738450838.

KEATING Patrick (dir.), *Cinematography*, Rutgers University Press, 2014. ISBN : 978-0813563497.

KRACAUER Siegfried, *Théorie du film: La rédemption de la réalité matérielle*, Flammarion, Paris, , 2010. ISBN : 978-2081211766.

MARTIN Pascal & SOULAGES François (dir.), *Les frontières du flou au cinéma*, L'Harmattan, Paris, 2014. ISBN : 978-2343036816.

PAÏNI Dominique, *L'attrait des miroirs*, Yellow Now, Crisnée, 2017. ISBN : 978-2873403980.

RANCIERE Jacques, *La fable cinématographique*, Le Seuil (Point), Paris, 2016. ISBN : 978-2757863114.

RANCIERE Jacques, *Les écarts du cinéma*, La Fabrique, Paris, 2011. ISBN : 978-2358720229.

RODOWICK D.N., *The Virtual Life of Film*, Harvard University Press, Cambridge, 2007. ISBN : 978-0674026681.

SCHEFER Jean-Louis, *L'homme ordinaire au cinéma*, Cahiers du cinéma, Paris, 1997. ISBN : 978-2866421939.

SIETY Emmanuel, *Fictions d'images. Essai sur l'attribution de propriétés fictives aux images de films*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2009. ISBN : 978-2753507623.

STEWART Garrett, *Framed Time. Toward a Postfilmic Cinema*, University of Chicago Press, Chicago, 2007. ISBN : 978-0-226-77416-9.

STEWART Garrett, *Between Film and Screen. Modernism's Photo Synthesis*, University of Chicago Press, Chicago, 1999. ISBN : 0-226-77412-0.

VANCHERI Luc, *Le cinéma ou le dernier des arts*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2018. ISBN : 978-2753574458.

VANCHERI Luc, *Les pensées figurales de l'image*, Armand Colin, Paris, 2011. ISBN : 978-2200270346.

ZERNIK Clélia, *L'oeil et l'objectif : La psychologie de la perception à l'épreuve du style cinématographique*, Vrin, Paris, 2012. ISBN : 978-2711623570.

ZERNIK Clélia, *Perception-cinéma. Les enjeux stylistiques d'un dispositif*, Vrin, Paris, 2010. ISBN : 978-2711622955.

La lumière au cinéma

AUMONT Jacques, *Le montreur d'ombre*, Vrin, Paris, 2012. ISBN : 978-2711624287.

AUMONT Jacques, *L'attrait de la lumière*, Yellow Now, Crisnée, 2010. ISBN : 978-2873402570.

BEACH Christopher, *A Hidden History of Film Style. Cinematographers, Directors, and the Collaborative Process*, University of California Press, Berkeley, 2015. ISBN : 978-0520284357.

BEAUFORT Charlotte & LEBRIERE Marylène (dir.), *Ambivalences de la lumière*, Presses de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, Pau, 2016. ISBN : 2-353110797.

BOZAK Nadia, *The Cinematic Footprint. Lights, Camera, Natural Resources*, Rutgers University Press, New Brunswick, 2012. ISBN : 978-0-8135-5139-5.

BRONFEN Elisabeth, *Night Passages. Philosophy, Literature, and Film*, Columbia University Press, New York, 2008. ISBN : 978-0-231-14799-6.

GAGNEBIN Murielle (dir.), *L'ombre de l'image. De la falsification à l'infigurable*, Champ Vallon, Seyssel, 2002. ISBN : 978-2876733640.

GUERIN Frances, *A Culture of Light. Cinema and Technology in 1920's Germany*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2003. ISBN : 978-0816642861.

KEATING Patrick, *Hollywood Lighting from the Silent Era to Film Noir*, Columbia University Press, New York, 2009. ISBN : 978-0231149037.

PAÏNI Dominique, *L'attrait de l'ombre*, Yellow Now, Crisnée, 2007. ISBN : 978-2873402150.

PREDAL René, *La photo de cinéma, suivi d'un dictionnaire de cent chefs opérateurs*, Cerf, Paris, 1985. ISBN : 2-204-02329-9.

REVAULT D'ALLONNES Fabrice, *La lumière au cinéma*, Editions de l'étoile (Cahiers du cinéma), Paris, 1991. ISBN : 2-86642-076-4.

THOMSON Lara, *Film Light. Meaning and Emotion*, Manchester University Press, Manchester, 2015. ISBN : 978-0-7190-8634-2.

La couleur au cinéma

AUMONT Jacques, *Introduction à la couleur. Des discours aux images*, Armand Colin, 2020 (2e édition). ISBN : 978-2200628611.

AUMONT Jacques (dir.), *La couleur en cinéma*, Cinémathèque française / Mazzoti, Paris, 1998. ISBN : 978-8820211431.

BRANIGAN Edward, *Tracking Color in Cinema and Art. Philosophy & Aesthetics*, Routledge, 2018. ISBN : 978-1138230668.

MARTIN Jessie, *Le cinéma en couleurs*, Armand Colin, Paris, 2013. ISBN : 978-2200270322.

La composition, l'espace, le volume, le décor au cinéma

BARNWELL Jane, *Production Design for Screen. Visual Storytelling in Film and Television*, Bloomsbury, New York, 2017. 978-1-4725-8067-2.

CRETON Laurent & FEIGELSON Kristian, *Villes cinématographiques, ciné-lieux*, Théorème n°10, Presses Sorbonne Nouvelle, 2007. ISBN : 978-2-878544138.

CHRISTIE Ian, *The Art of Film. John Box and Production Design*, Wallflower Press, Londres, 2009. ISBN : 978-1905674947.

DONALDSON Lucy Fife, *Texture in Film*, Palgrave Macmillan, Basingstoke / New York, 2014. ISBN : 978-1-137-03478-6.

FISCHER Lucy (dir.), *Art Direction and Production Design*, Rutgers University Press, New Brunswick, 2015. ISBN : 978-0813564357.

GARDIES André, *L'Espace au cinéma*, Klincksieck, Paris, 2019. ISBN : 978-2252042434.

GAUDIN Antoine, *L'Espace cinématographique. Esthétique et dramaturgie*, Armand Colin, Paris, 2015. ISBN : 978-2200288532.

JOUSSE Thierry (dir.), *La ville au cinéma*, Cahiers du cinéma, Paris, 2005. ISBN : 978-2866424114.

KOECK Richard, *Cine/Scapes. Cinematic Spaces in Architecture and Cities*, Routledge, Londres, 2013. ISBN : 978-0-415-60078-1.

LORI Renato, *Scénographie et réalisation des décors pour le cinéma*, Editions de Grenelle, Paris, 2016. ISBN : 978-2-36677-080-3.

MARTIN Marcel, *Le langage cinématographique*, Cerf, Paris, 2001. ISBN : 978-2204066242.

RIZZO Michael, *The Art Direction Handbook for Film & Television*, Routledge / Focal Press, Londres, 2014. ISBN : 978-0415842792.

WEBBER Andrew & WILSON Emma (dir.), *Cities in transition. The Moving Image and the Modern Metropolis*, Wallflower Press, Londres, 2008. ISBN : 978-1-905674-31-2.

Le mouvement et le temps au cinéma

BECKMAN Karen, *Crash: Cinema and the Politics of Speed and Stasis*, Duke University Press, Durham, 2010. ISBN : 978-0822347262.

BIRO Yvette, *Le temps au cinéma*, Aléas, Lyon, 2007. ISBN : 978-2-84301-167-2.

CHIK Caroline, *L'image paradoxale. Fixité et mouvement*, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Asq, 2011. ISBN : 978-2757401743.

CORTADE Ludovic, *Le cinéma de l'immobilité*, Publications de La Sorbonne, Paris, 2008. ISBN : 978-2859446062.

DIDI-HUBERMAN Georges & MANNONI Laurent, *Mouvements de l'air : Étienne-Jules Marey, photographe des fluides*, Gallimard, Paris, 2004. ISBN : 978-2070770953.

JAFFE Ita, *Slow Movies. Countering the Cinema of Action*, Wallflower Press, New York, 2014. ISBN : 978-0231169790.

KEATING Patrick, *The Dynamic Frame: Camera Movement in Classical Hollywood*, Columbia University Press, 2019. ISBN : 978-0231190510.

LIANDRAT-GUIGUES Suzanne, *Les images du temps*, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 1995. ISBN : 2-87854-091-3.

MROZ Matilda, *Temporality and Film Analysis*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2013. ISBN : 978-0-7486-8591-2.

MULVEY Laura, *Death 24x a Second: Stillness and the Moving Image*, Reaktion Books, Londres, 2012. ISBN : 978-1861892638.

REMES Justin, *Motion(less) Pictures: The Cinema of Stasis*, Columbia University Press, New York, 2015. ISBN : 978-0231169639.

LES GRANDS THEMES DE LA REPRESENTATION

Le corps humain

AMIEL Vincent, *Le corps au cinéma*, Presses Universitaires de France, Paris, 1998. ISBN : 978-2130496663.

AUMONT Jacques, *Du visage au cinéma*, Editions de l'étoile (Cahiers du cinéma), Paris, 1992. ISBN : 978-2866421243.

BRENEZ Nicole, *De la figure en général et du corps en particulier. L'invention figurative au cinéma*, De Boeck, Bruxelles, 1998. ISBN : 978-2804129996.

COMOLLI Jean-Louis, *Corps et cadre. Cinéma, éthique, politique*, Verdier, Paris, 2012. ISBN : 978-2864326755.

DAMOUR Christophe (dir.), *Jeu d'acteurs. Corps et gestes au cinéma*, Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2016. ISBN : 978-286820957.

GAME Jérôme, *Images des corps / corps des images au cinéma*, ENS éditions, Lyon, 2010. ISBN : 978-2-84788-212-4.

SOBCHACK Vivian, *Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image Culture*, California University Press, Berkeley, 2004. ISBN : 978-0-520-24129-9.

THOMAS Benjamin, *Faire corps avec le monde. De l'espace cinématographique comme milieu*, Circé, Paris, 2019. ISBN : 978-2842424640.

Le paysage et les éléments naturels

HAMUS-VALLEE Réjane (dir.), *La météo au cinéma : faire la pluie et le beau temps*, CinémAction n°169, ed. Charles Corlet, La Ferrière, 2019. ISBN : 978-2847067118.

HARPER Graeme & RAYNER Jonathan (dir.), *Cinema and Landscape*, Intellect Ltd, Londres, 2010. ISBN : 978-1841503097.

LEFEBVRE Martin (dir.), *Landscape and Film*, Routledge, New York / Londres, 2006. ISBN : 978-0415975551.

McKIM Kristi, *Cinema as Weather: Stylistic Screens and Atmospheric Change*, Routledge, Londres, 2015. ISBN : 978-1138922181.

MAURY Corinne, *L'attrait de la pluie*, Yellow Now, Crisnée, 2013. ISBN : 978-2873403348.

MOTTET Jean (dir.), *Les paysages du cinéma*, Champ Vallon, Seyssel, 1999. ISBN : 978-2876732797.

NATALI Maurizia, *L'image-paysage. Iconologie et cinéma*, Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 1995. ISBN : 978-2910381394.

PAÏNI Dominique, *L'attrait des nuages*, Yellow Now, Crisnée, 2010. ISBN : 978-2873402587.

THOMAS Benjamin, *L'attrait du vent*, Yellow Now, Crisnée, 2016. ISBN : 978-2873403850.

L'espace construit

(voir ci-dessus « La composition, l'espace, le volume, le décor au cinéma »)

L'ANALYSE FILMIQUE

AUMONT Jacques & MARIE Michel, *L'analyse des films*, Armand Colin, 2020 (4e édition). ISBN : 978-2200628208.

AUMONT Jacques, *L'interprétation des films*, Armand Colin, Paris, 2017. ISBN : 978-2200617127.

[Collectif], *L'analyse du documentaire. Méthodologie et grilles de lecture*, Armand Colin, 2022 [à paraître le 01/01/2022]. ISBN : 978-2200627133.

[Collectif], *L'analyse des films en pratique - 31 exemples commentés d'analyse filmique : 31 exemples commentés d'analyse filmique*, Armand Colin, Paris, 2018. ISBN : 978-2200620394

JULLIER Laurent, *L'analyse des séquences*, Armand Colin, Paris, 2019 (5e édition). ISBN : 978-2200625160.

JULLIER Laurent, *Analyser un film : De l'émotion à l'interprétation*, Flammarion (Champ), Paris, 2012. ISBN : 978-2081249615

DICTIONNAIRES ET LEXIQUES

AUMONT Jacques Aumont & MARIE Michel, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Armand Colin, Paris, 2016 (3e édition). ISBN : 978-2200601218.

BAECQUE Antoine de & CHEVALLIER Philippe (dir.), *Dictionnaire de la pensée du cinéma*, Presses universitaires de France, Paris, 2016. ISBN : 978-2130652939.

GENRES ET MOUVEMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES –

Généralités

MOINE Raphaëlle, *Les genres du cinéma*, Armand Colin, Paris, 2015 (2e édition).

PINEL Vincent, *Genres et mouvements au cinéma*, Larousse, Paris, 2017.

ISBN : 978-2035941749.

Le cinéma documentaire

DARMON Maurice, *Frederick Wiseman. Chroniques américaines*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2013. ISBN : 978-2-7535-2208-4.

GAUTHIER Guy, *Le documentaire, un autre cinéma. Histoire et création*, Armand Colin, Paris, 2015 (5e édition). ISBN : 978-2200601652.

ISBN : 978-2200276591.

GRAFF Séverine, *Le cinéma-vérité. Films et controverses*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2014. ISBN : 978-2-7535-2911-3.

MARIMBERT Jean-Jacques (dir.), *Analyse d'une œuvre : L'Homme à la caméra, D. Vertov, 1929*, Vrin, Paris, 2009. ISBN : 978-2-7116-2220-7.

NINEY François, *Le documentaire et ses faux-semblants*, Klincksieck, Paris, 2009. ISBN : 978-2252037126.

NINEY François, *L'Épreuve du réel à l'écran : essai sur le principe de réalité documentaire*, De Boeck, Bruxelles / Paris, 2002. ISBN : 978-2804141356.

PY Aurélien, *Amsterdam Global Village de Johan van der Keuken*, Yellow Now, Crisnée, 2006. ISBN : 2-87340-203-2.

RENOV Michael, *The Subject of Documentary*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2004. ISBN : 978-0816634415.

SABOURAUD Frédéric, *L'Homme d'Aran de Robert Flaherty*, Yellow Now, Crisnée, 2012. ISBN : 978-2-87340-295-2.

THOUARD Sylvie, *Documentaires américains contemporains*, L'Harmattan, Paris, 2001. ISBN : 2-7475-1230-4.

VOGELS Jonathan B., *The Direct Cinema of David and Albert Maysles*, Southern Illinois University Press, Carbondale, 2010. ISBN : 0-8093-2643-4.

WHALBERG Malin, *Documentary Time. Film and Phenomenology*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2008. ISBN : 978-0-8166-4969-3.

ZEAU Caroline, *Pour la suite du monde de Pierre Perrault et Michel Brault*, Yellow Now, Crisnée, 2017. ISBN : 978-2873404062.

Autres genres cinématographiques

ADAMS SITNEY P., *Le cinéma visionnaire. L'avant-garde américaine 1943-2000*, Paris Expérimental, Paris, 2002. ISBN : 2-912539-08-0.

HABID André & PACI Viva (dir.), *Chris Marker et l'imprimerie du regard*, L'Harmattan, Paris, 2008. ISBN : 978-2296066328.

LAMBERT Arnaud, *Also Known as Chris Marker*, Le Point du Jour, Cherbourg, 2008. ISBN : 978-2-912132-45-1.

NOGUEZ Dominique, *Éloge du cinéma expérimental*, Paris Expérimental, Paris, 2010. ISBN : 978-2912539410.

ART VIDEO – CINEMA ELARGI

DUBOIS Philippe, *La question vidéo : Entre cinéma et art contemporain*, Yellow Now, Crisnée, 2012. ISBN : 978-2873402792.

LONDON Barbara, *Video/Art: The First Fifty Years*, Phaidon, Londres, 2021. ISBN : 978-1838663582.

WALLEY Jonathan, *Cinema Expanded: Avant-Garde Film in the Age of Intermedia*, Oxford University Press, Oxford, 2020. ISBN : 978-0190938642.

ARTS ET CULTURE VISUELLE

Regarder et percevoir, composer et représenter

ARASSE Daniel, *Le Détail : Pour une histoire rapprochée de la peinture*, Gallimard (Folio), Paris, 2009. ISBN : 978-2081220645.

ARASSE Daniel, *Le Sujet dans le tableau : Essais d'iconographie analytique*, Gallimard (Folio), 2008. ISBN : 978-2081217485.

ARASSE Daniel, *On n'y voit rien : Descriptions*, Gallimard (Folio), Paris, 2003. ISBN : 978-2070427642.

ARNHEIM Rudolf, *La pensée visuelle*, Flammarion (Champ Arts), Paris, 1999. ISBN : 978-2080813749.

BARBE-GALL Françoise, *Comment regarder un tableau : Apprendre à en croire ses yeux*, Editions du Chêne, Paris, 2021. ISBN : 978-2812320934.

BARBILLON Claire, *Comment regarder la sculpture. Mille ans de sculpture occidentale*, Hazan, Paris, 2017. ISBN : 978-2754109826.

DAMISCH Hubert, *L'origine de la perspective*, Flammarion (Champs Arts), Paris, 2012. ISBN : 978-2081282582.

DIDI-HUBERMAN Georges, *Phalènes Essais sur l'apparition : Tome 2*, Ed. de Minuit, Paris, 2013. ISBN : 978-2707323279.

DIDI-HUBERMAN Georges, *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*, Ed. de Minuit, Paris, 1999. ISBN : 978-2707314291.

DIDI-HUBERMAN Georges, *Phasmes, Essais sur l'apparition : Tome 1*, Ed. de Minuit, Paris, 1998. ISBN : 978-2707316288.

DIDI-HUBERMAN Georges, *Devant l'image : questions posées aux fins d'une histoire de l'art*, Ed. de Minuit, Paris, 1990. ISBN : 978-2707313362.

DONNADIEU Brigitte, *L'apprentissage du regard. Leçons d'architecture de Dominique Spinetta*, Editions de la Villette, Paris, 2002. ISBN : 978-2903539573.

FRIEDBERG Anne, *The Virtual Window from Alberti to Microsoft*, The MIT Press, Cambridge, 2007. ISBN : 978-0262062527.

GIVRY Hélène de & LE FOLL Joséphine, *Comment voir un tableau*, Hazan, Paris, 2017. ISBN : 978-2754110235.

LAINO Imma, *Comment regarder la peinture*, Hazan, Paris, 2017. ISBN : 978-2754110037.

MERLEAU-PONTY Maurice, *Le visible et l'invisible*, Gallimard (Tel), Paris, 1979. ISBN : 978-2070286256.

PALLASMAA Juhani, *Le regard des sens*, Editions du Linteau, Paris, 2010. ISBN : 978-2910342685.

PANOFSKY Erwin, *La Perspective comme forme symbolique*, Editions de Minuit, Paris, 1976. ISBN : 978-2707300911.

PRINA Francesca, *Comment regarder l'architecture*, Hazan, Paris, 2018. ISBN : 978-2754114561.

La lumière

- BAXANDALL Michael, *Ombres et Lumières*, Gallimard, Paris, 1999. ISBN : 978-2070742035.
- BRUGUIERE Dominique, *Penser la lumière*, Actes Sud, Arles, 2017. ISBN : 978-2330084004.
- BUTTERFIELD Jan, *The Art of Light and Space*, Abbeville Press, New York, 1993. ISBN : 978-0789201713.
- [Collectif], *L'Âge d'or du nocturne*, Gallimard, Paris, 2001. ISBN : 978-2070763030.
- DESILE Patrick, *Généalogie de la lumière. Du panorama au cinéma*, L'Harmattan, Paris, 2000. ISBN : 978-2-738-490926.
- GOMBRICH Ernst H., *Ombres portées. Leur représentation dans l'art occidental*, Gallimard, 2015. ISBN : 978-2070107551.
- LANTHONY Philippe, *Lumière Vision Peinture*, Citadelles & Mazenod, Paris, 2009. ISBN : 978-2850882890.
- MILNER Max, *L'Envers du visible. Essai sur l'ombre*, Le Seuil, Paris, 2005. ISBN : 978-2020556828.
- MOUROU Gérard, MENU Michel & PRETI Monica (dir.), *L'impressionnisme entre art et science. La lumière au prisme d'Augustin Fresnel (de 1790 à 1900)*, Hermann, Paris, 2018. ISBN : 978-2705694623.
- PALMER Daniel, CUBITT Sean & TKACZ Nathaniel, *Digital Light*, Saint Philipp Street Press, Londres, 2020. ISBN : 978-1013285233.
- PINCHON Pierre, *La lumière dans les arts européens 1800-1900*, Hazan, Paris, 2011. ISBN : 978-2754105682.
- SCHULD Dawna L., *Minimal Conditions. Light, Space, and Subjectivity*, University of California Press, Oakland, 2018. ISBN : 978-0520294509.
- TANIZAKI Junichirô, *Eloge de l'ombre*, Verdier, Paris, 2011. ISBN : 978-2864326526.

La couleur

- ALBERS Josef, *L'interaction des couleurs*, Hazan, Paris, 2021. ISBN : 978-2754111980.
- BALL Philip, *Histoire vivante des couleurs : 5000 ans de peinture racontés par les pigments*, Hazan, Paris, 2010. ISBN : 978-2754105033.
- BRUSATIN Manlio, *Histoire des couleurs*, Flammarion (Champs Arts), 2009. ISBN : 978-2081227774.
- CHARNAY Yves & GIVRY Hélène de, *Comment regarder... Les couleurs dans la peinture*, Hazan, Paris, 2017. ISBN : 978-2754110228.
- [Collectif], *La couleur dans l'art*, Citadelles & Mazenod, Paris, 2006. ISBN : 978-2850882241.
- GAGE John, *La couleur dans l'art*, Thames and Hudson, Paris, 2009. ISBN : 978-2878113259.
- ITTEN Johannes, *Art de la couleur*, Dessain et Tolra, Paris, 2018. ISBN : 978-2295008862.
- PASTOUREAU Michel & SIMONNET Dominique, *Les Couleurs expliquées en images*, Le Seuil, Paris, 2015. ISBN : 978-2021227598.
- ROQUE Georges, *Quand la lumière devient couleur*, Gallimard, Paris, 2018. ISBN : 978-2072754104.
- ROQUE Georges, *Art et science de la couleur : Chevreul et les peintres, de Delacroix à l'abstraction*, Gallimard, Paris, 2009. ISBN : 978-2070124886.

Le corps humain

- ARDENNE Paul, *L'image corps. Figures de l'humain dans l'art au XXe siècle*, Editions du Regard, Paris, 2011. ISBN : 978-2841052622.
- BELTING Hans, *Faces. Une histoire du visage*, Gallimard, Paris, 2017. ISBN : 978-2070143689.
- CHASTEL André, *Le geste dans l'art*, Editions Liana Lévi, Paris, 2001. ISBN : 978-2867462559.
- [Collectif], *L'art et le corps*, Phaidon, Londres, 2016. ISBN : 978-0714872308.
- FREELAND Cynthia, *Portraits & Persons*, Oxford University Press, Oxford, 2010. ISBN : 978-0-19-923498-1.

GIGANTE Elisabetta, *Comment regarder le portrait*, Hazan, Paris, 2018. ISBN : 978-2754114615.
LANEYRIE-DAGEN Nadeije, *L'invention du corps. La représentation de l'homme du Moyen-Âge à la fin du XIXe siècle*, Flammarion, Paris, 2006. ISBN : 2-0801-1492-1.
MORRIS Desmond, *Postures: Body language in art*, Thames and Hudson, Londres, 2019. ISBN : 978-0500022610.
SQUIRE Michael, *The Art of The Body. Antiquity and its legacy*, I.B. Tauris, Londres, 2011. ISBN : 978-0195380811.

La nature, le paysage, l'environnement

ARDENNE Paul, *Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène*, Editions Le Bord de l'eau, Paris, 2019. ISBN : 978-2356876669.
CAUQUELIN Anne, *L'invention du paysage*, Presses universitaires de France, Paris, 2013. ISBN: 978-2130619512.
CLARK Kenneth, *L'art du paysage*, Arléa, Paris, 2010. ISBN : 978-2869598997.
DESPORTES Marc, *Paysages en mouvement. Transports et perception de l'espace. XVIIIe – XXe siècle*, Gallimard, Paris, 2005. ISBN : 978-2070770427.
FLECHEUX Céline, *L'horizon*, Klincksieck, Paris, 2014. ISBN : 978-2252039144.
MEROT Alain, *Du paysage en peinture dans l'Occident moderne*, Gallimard, Paris, 2009. ISBN : 978-2070781089.
ROGER Alain, *Court traité du paysage*, Gallimard, Paris, 1997. ISBN : 978-2-07-0744938-6.
SPIRN Anne Whiston, *The Language of Landscape*, Yale University Press, New Haven, 1998. ISBN : 0-300-077459.
STILGOE John R., *What is Landscape ?*, The MIT Press, Cambridge, 2015. ISBN : 978-0-262-02989-6.
TIBERGHIE Gilles A., *Nature, Art, Paysage*, Actes Sud, Arles, 2009. ISBN : 978-2742728497.

ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DES MEDIAS VISUELS

COUCHOT Edmond & HILLAIRE Norbert, *L'art numérique : Comment la technologie vient au monde de l'art*, Flammarion (Champs Art), Paris, 2009. ISBN : 978-2081225121.
COUCHOT Edmond, *Des images, du temps et des machines dans les arts et la communication*, Editions Jacqueline Chambon / Actes Sud, Arles, 2007. ISBN : 978-2742769407.
COUCHOT Edmond, *La technologie dans l'art. De la photographie à la réalité virtuelle*, Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 2002. ISBN : 978-2877111881.
CRARY Jonathan, *L'art de l'observateur. Vision et modernité au XIXe siècle*, Editions Dehors, Paris, 2016. ISBN : 978-2367510125.
FRIEDBERG Anne, *The Virtual Window from Alberti to Microsoft*, The MIT Press, Cambridge, 2007. ISBN : 978-0262062527.
MANNONI Laurent, *Le Grand art de la lumière et de l'ombre : archéologie du cinéma*, Nathan, Paris, 1999. ISBN : 978-2091900773.
MANNONI Laurent, *Trois siècles de cinéma. De la lanterne magique au Cinématographe*, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1995. ISBN : 2-7118-3373-9.
MANNONI Laurent, PESSENTI COMPAGNONI Donata & ROBINSON David, *Lumière et mouvement. Incunables de l'image animée 1420-1896*, Le Giornate del Cinema Muto, Cinémathèque française, Museo Nazionale del Cinema, Gemona, 1995. ISBN : 88-86155-05-0.
MANOVICH Lev, *Le langage des nouveaux médias*, Les Presses du réel, Dijon, 2010. ISBN : 978-2840663423.
ZIELINSKI Siegfried, *Deep Time of the Media: Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means*, MIT Press, Cambridge, 2006. ISBN : 978-0262240499.

SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES

Optique – Connaissances fondamentales

HOUARD Sylvain, *Optique. Une approche expérimentale et pratique*, De Boeck, Paris, 2011. ISBN : 9782804163396.

MARCHESI Jorst J., *Les fondamentaux de l'optique*, Eyrolles, Paris, 2013. ISBN : 978-2212135428.

PEREZ José-Philippe, *Optique : Fondements et applications. Avec 250 exercices et problèmes résolus : Fondements et applications, avec 250 exercices et problèmes résolus*, Dunod, Paris, 2020 (7e édition). ISBN : 978-2100807833.

TAILLET Richard, *Optique géométrique*, De Boeck, Paris, 2017. ISBN : 978-2807307643.

Optique appliquée à la prise de vue cinématographique

BELLAÏCHE Philippe, *Les secrets de l'image vidéo*, Eyrolles, Paris, 2021 (12e édition). ISBN : 978-2416000805.

GAUTIER Stéphane & MARGOLLE Arnaud, *Physique pour l'audiovisuel : Traitement du signal numérique. Optique. Photométrie. Colorimétrie*, De Boeck, Paris, 2020. ISBN : 978-2807327511.

MONCLIN Alain, *Optique et prises de vues*, La Fémis, Paris, 2002. ISBN : 978-2907114271

RAY Sydney F., *Applied Photographic Optics*, Focal Press, Londres, 2002 (3e édition). ISBN : 978-0240515403.

Physique de la lumière - Photométrie

BIEMONT Emile, *La lumière*, Presses universitaires de France (Que sais-je ?), Paris, 1996. ISBN : 2-13-0475809.

GAUTIER Stéphane & MARGOLLE Arnaud, *Physique pour l'audiovisuel : Traitement du signal numérique. Optique. Photométrie. Colorimétrie*, De Boeck, Paris, 2020. ISBN : 978-2807327511.

PELAT Alain, *Imagerie et télévision : Une introduction, Vision - Photométrie – Colorimétrie*, Ellipses, Paris, 1998. ISBN : 978-2729888268.

TERRIEN Jean & DESVIGNES François, *La photométrie*, Presses universitaires de France (Que sais-je ?), Paris, 1972. ISBN : non applicable.

ZANARINI Chérif, *Couleurs et lumière*, Ellipses, Paris, 2000. ISBN : 978-2729800222.

ZUPPIROLI Libero & BUSSAS Marie-Noëlle, *Traité de la lumière*, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2009. ISBN : 978-2880748012.

Psychophysique de l'image – Colorimétrie – Sensitométrie

BONNET Claude, *Manuel pratique de psychophysique*, Armand Colin, Paris, 1986. ISBN : 978-2200312084.

DERIBERE Maurice, *La couleur*, Presses Universitaires de France (Que sais-je ?), Paris, 2014. ISBN : 978-2130632153.

FOURNIER Jean-Louis, *La sensitométrie. Les sciences de l'image appliquées à la prise de vue cinématographique*, Dujarric, Paris, 2006. ISBN : 2-85947-053-0.

GAUDIN Jacques, *Colorimétrie appliquée à la vidéo*, Dunod, Paris, 2012 (2e édition). ISBN : 978-2100582716.

GAUTIER Stéphane & MARGOLLE Arnaud, *Physique pour l'audiovisuel : Traitement du signal numérique. Optique. Photométrie. Colorimétrie*, De Boeck, Paris, 2020. ISBN : 978-2807327511.

KANE Carolyn L., *Chromatic Algorithms. Synthetic Color, Computer Art, and Aesthetics after Code*, University of Chicago Press, Chicago, 2014. ISBN : 978-0226002736.

GRONDIN Simon, *Psychologie de la perception*, Hermann, Paris (2e édition), 2019. ISBN : 978-2705696573.

KINGDOM Frederick A.A. & PRINS Nicolaas, *Psychophysics: A Practical Introduction*, AP Press, Cambridge, 2016 (2e édition). ISBN : 978-0124071568.

LUYAT Marion, *La perception*, Dunod, Paris, 2014. ISBN : 978-2100710324.

MALACARA Daniel, *Color Vision and Colorimetry: Theory and Applications*, SPIE Press, 2011 (2e édition). ISBN : 978-0819483973.

OHTA Noburo & ROBERTSON Alan, *Colorimetry: Fundamentals and Applications*, Wiley, New York, 2005. ISBN : 978-0470094723.

RODIECK Robert W., *La vision*, De Boeck, Paris, 2003. ISBN : 978-2744500954.

SHARMA Abhay, *Understanding Color Management*, Wiley, New York, 2018. ISBN : 978-1119223634.

SEVE Robert, *Science de la couleur. Aspects physiques et perceptifs*, Chalagam Editions, Marseille, 2009. ISBN : 2-951960751.

SEVE Robert, INDERGAND Michel & LANTHONY Philippe, *Dictionnaire des termes de la couleur*, Terra Rossa, Avallon, 2007. ISBN : 978-2-84280-130-4.

TOOMS Michael S., *Colour Reproduction in Electronic Imaging Devices. Photography, Television, Cinematography*, Wiley, New York, 2016. ISBN : 978-1119021766.

ZUPPIROLI Libero, *Traité de la couleur*, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2011. ISBN : 978-2880748685.

L'ÉCRITURE ET LA RÉALISATION

L'écriture

CAMPBELL Joseph, *Le héros aux mille et un visages, J'ai lu*, Paris, 2013. ISBN : 978-2290069011.

FIELD Syd, *Comment identifier et résoudre les problèmes d'un scénario*, Dixit, Paris, 2019. ISBN : 978-2844811905.

GAUDREAU André & JOST François, *Le récit cinématographique. Films et séries télévisées*, Armand Colin, 2017. ISBN : 978-2200614492.

LAVANDIER Yves, *Évaluer un scénario*, Les Impressions nouvelles, Paris, 2020. ISBN : 978-2874497681.

LAVANDIER Yves, *La dramaturgie : L'art du récit*, Les Impressions nouvelles, Paris, 2019. ISBN : 978-2874496585.

LAVANDIER Yves, *Construire un récit*, Les Impressions nouvelles, Paris, 2019. ISBN : 978-2874496998.

McKEE Robert, *Story - Écrire des dialogues pour la scène et l'écran*, Armand Colin, 2017. ISBN : 978-2200617486.

McKEE Robert, *Story - Écrire un scénario pour le cinéma et la télévision*, Armand Colin, 2017 (2e édition). ISBN : 978-2200617479.

PARENT-ALTIER Dominique, *Approche du scénario*, Armand Colin, Paris, 2019 (3e édition). ISBN : 978-2200623593.

TRUBY John, *L'anatomie du scénario*, Michel Lafon, Paris, 2017. ISBN : 978-2749931739.

VOGLER Christopher, *Le guide du scénariste*, Dixit, Paris, 2013. ISBN : 978-2844811646.

La réalisation

Esthétique et théorie

AMIEL Vincent, MOUËLLIC Gilles & MOURE José (dir.), *Le découpage au cinéma*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2016. ISBN : 978-2753549920.

AUMONT Jacques, *Le cinéma et la mise en scène*, Armand Colin, Paris, 2015 (2e édition). ISBN : 978-220060399.

MARTIN Adrian, *Mise en scène and Film Style. From Classical Hollywood to New Media Art*, Palgrave Macmillan, New York, 2014. ISBN : 978-1349444175.

PREDAL René, *Esthétique de la mise en scène*, Cerf, Paris, 2007. ISBN : 978-2204083867.

Technique - Manuels

BLOCK Bruce, *The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV, and Digital Media*, Routledge / Focal Press, 2020 (3e édition). ISBN : 978-1138014152.
Dernière édition française : *Composer ses images pour le cinéma : Structure visuelle de l'image animée*, Eyrolles, Paris, 2014. ISBN : 978-2212138634.
KATZ Steven D., *Film Directing: Shot by Shot - 25th Anniversary Edition: Visualizing from Concept to Screen*, Michael Wiese Productions, Hollywood, 2019. ISBN : 978-1615932979.
Dernière édition française : *Réaliser ses films plan par plan. Concevoir et visualiser sa mise en images*, Eyrolles, Paris, 2013. ISBN : 978-2212136913.
KOCKA Lubomir, *Directing the Narrative and Shot Design: The Art and Craft of Directing*, Vernon Press, Delaware, 2018. ISBN : 978-1622733996.
PROFERES Nicholas T., *Film Directing Fundamentals: See Your Film Before Shooting*, Routledge / Focal Press, 2017 (4e édition). ISBN : 978-1138052918.
RABIGER Michael & HURBIS-CHERRIER Mick, *Directing: Film Techniques and Aesthetics*, Routledge / Focal Press, Londres, 2020 (6e édition). ISBN : 978-0815394310.

Entretiens, textes de réalisateurs

ANTONIONI Michelangelo, *Ecrits. Ecrits et Entretiens de 1960 à 1985*, Images modernes, Paris, 2003. ISBN : 978-2913355194.
BRESSION Robert, *Notes sur le cinématographe*, Gallimard (Folio), Paris, 1995. Dernière réédition, ISBN : 978-2070393121.
GODARD Jean-Luc, *Les années Cahiers*, Gallimard (Folio), Paris, 2007. Dernière réédition, ISBN : 978-2081202979.
GODARD Jean-Luc, *Les Années Karina*, Gallimard (Folio), Paris, 2007. Dernière réédition, ISBN : 978-2081202979.
GODARD Jean-Luc, *Des années Mao aux années 80*, Gallimard (Folio), Paris, 2007. Dernière réédition, ISBN : 978-2081203020.
Hitchcock/Truffaut, édition définitive, Gallimard, Paris, 2003. ISBN : 978-2070735747. Edition en DVD Arte éditions, 2015.
LUMET Sydney, *Faire un film*, Capricci éditions, Paris, 2016. ISBN : 979-1023901092.
MACKENDRICK Alexander, *La fabrique du cinéma*, L'Arche, Paris, 2010. ISBN : 978-2-85181-723-5.
TARKOVSKI Andreï, *Le temps scellé*, Editions Philippe Rey, Paris, 2014. Dernière réédition, ISBN : 978-2848763842.
TRUFFAUT François, *Les films de ma vie*, Gallimard (Folio), Paris, 2019. Dernière réédition, ISBN : 978-2081481329.
VILLAIN Dominique, *Faire des films. Entretiens*, Presses universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 2016. ISBN : 978-2842925352.

Les réalisateurs au travail

BERGALA Alain, *Godard au travail. Les années 60*, Cahiers du cinéma, Paris, 2006. ISBN : 978-2866424435.
BERTHOME Jean-Pierre & THOMAS François, *Orson Welles au travail*, Cahiers du cinéma, Paris, 2006. ISBN : 978-2866424206.
EISENSCHITZ Bernard, *Fritz Lang au travail*, Cahiers du cinéma, Paris, 2011. ISBN : 978-2866428082.
KROHN Bill, *Hitchcock au travail*, Cahiers du cinéma, Paris, 2009. ISBN : 978-2866425623.
LE BERRE Carole, *Francois Truffaut au travail*, Cahiers du cinéma, Paris, 2004. ISBN : 978-2866423841.

La direction d'acteur et le jeu d'acteur

AMIEL Vincent, NACACHE Jacqueline, SELLIER Geneviève & VIVIANI Christian (dir.), *L'acteur de cinéma : approches plurielles*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2007. ISBN : 978-2753504905.

BORDWELL David, *Figures traced in Light. On Cinematic Staging*, University of California Press, Berkeley, 2005. ISBN : 978-0520241978.

[COLLECTIF], *La direction d'acteurs au cinéma*, Centre d'études théâtrales, Paris, 2015. ISBN : 978-2930416229.

DAMOUR Christophe (dir.), *Jeu d'acteurs. Corps et gestes au cinéma*, Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2016. ISBN : 978-286820957.

DUSIGNE Jean-François, *La direction d'acteurs peut-elle s'apprendre ?*, Les Solitaires intempestifs, Paris, 2015. ISBN : 978-2846814515.

NAREMORE James, *Acteurs. Le jeu de l'acteur de cinéma*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2014. ISBN : 978-2753533592.

LIFE Regge, *Becoming an Actor's Director: Directing Actors for Film and Television*, Routledge / Focal Press, Londres, 2019. ISBN : 978-0367191900.

SOJCHER Frédéric (dir.), *La direction d'acteur*, Les Impressions nouvelles, Paris, 2017. ISBN : 978-2874494581.

STANISLAVSKI Constantin, *La formation de l'acteur*, Payot, Paris, 2001. ISBN : 978-2228894456.

TECHNIQUES ET TECHNOLOGIE CINEMATOGRAPHIQUES

Généralités

JOURNOT Marie-Thérèse, *Le vocabulaire du cinéma*, Armand Colin, Paris, 2019 (5e édition). ISBN : 978-2200625405.

PINEL Vincent, *Dictionnaire technique du cinéma*, Armand Colin, 2016 (3e édition). ISBN : 978-2200601683.

VALLET Yannick, *La grammaire du cinéma. De l'écriture au montage : les techniques du langage filmé*, Armand Colin, 2019 (2e édition). ISBN : 978-2200622510.

Histoire et théorie

ALBERA François & TORTAJADA Maria (dir.), *Ciné-dispositifs : spectacles, cinéma, télévision, littérature*, L'Âge d'Homme, Lausanne, 2011. ISBN : 978-2825141878.

BEAU Frank, DUBOIS Philippe & LEBLANC Gérard (dir.), *Cinéma et dernières technologies*, De Boeck, Bruxelles / Paris, 1998. ISBN : 2-8041-3009-6.

BOUCHARD Vincent, *Pour un cinéma léger et synchrone ! Invention d'un dispositif à l'Office national du film à Montréal*, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Asq, 2012. ISBN : 978-2-7574-0406-5.

CUBITT Sean, *The Practice of Light: A Genealogy of Visual Technologies from Prints to Pixels*, MIT Press, Cambridge, 2014. ISBN : 978-0262027656.

ENTICKNAP Leo, *Moving Image Technology. From Zoetrope to Digital*, Wallflower Press, Londres, 2005. ISBN : 1-904764-06-1.

GAUDREAU André & LEFEBVRE Martin (dir.), *Techniques et technologies du cinéma. Modalités, usages et pratiques des dispositifs cinématographiques à travers l'histoire*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2015. ISBN : 978-2-7535-3576-3.

ISAACS Bruce, *The Orientation of Future Cinema. Technology, Aesthetics, Spectacle*, Bloomsbury, New York, 2013. ISBN : 978-1-62892-431-2.

MANNONI Laurent, *Le grand art de la lumière et de l'ombre : archéologie du cinéma*, Nathan, Paris, 1999. ISBN : 978-2091900773.

MANNONI Laurent, *Trois siècles de cinéma. De la lanterne magique au Cinématographe*, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1995. ISBN : 2-7118-3373-9.

MANOVICH Lev, *Le langage des nouveaux médias*, Les Presses du réel, Dijon, 2010. ISBN : 978-2840663423.

PISANO Giusy & MOUËLLIC Gilles (dir.), *Aaton : le cinéma réinventé*, Cahier Louis-Lumière, n°14, mai 2021, Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, Saint-Denis.

PREDAL René, *Le cinéma à l'heure des petites caméras*, Klincksieck, Paris, 2008. ISBN : 978-2252036846.

ROSSAAK Eivind, *Between Stillness and Motion. Film, Photography, Algorithms*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2011. ISBN : 978-90-8964-212-7.

SALT Barry, *Moving into Pictures. More on Film History, Style, and Analysis*, Starword, Londres, 2010. ISBN : 978-0950906645.

SALT Barry, *Film Style and Technology. History and Analysis*, Starword, Londres, 2009. ISBN : 978-0950906652.

STEWART Garrett, *Framed Time. Toward a Postfilmic Cinema*, University of Chicago Press, Chicago, 2007. ISBN : 978-0-226-77416-9.

STEWART Garrett, *Between Film and Screen. Modernism's Photo Synthesis*, University of Chicago Press, Chicago, 1999. ISBN : 0-226-77412-0.

TURQUETY Benoît, *Inventer le cinéma. Epistémologie : problèmes, machines, L'Âge d'Homme*, Lausanne, 2014. ISBN : 978-2-8251-4445-9.

La prise de vues

Manuels

BELLAÏCHE Philippe, *Les secrets de l'image vidéo*, Eyrolles, Paris, 2021 (12e édition). ISBN : 978-2416000805.

BROWN Blain, *Cinematography: Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors*, Routledge / Focal Press, Londres, 2021 (4e édition). ISBN : 978-0367373450.

BROWN Blain, *The Basics of Filmmaking: Screenwriting, Producing, Directing, Cinematography, Audio, & Editing*, Routledge / Focal Press, 2020 (1e édition). ISBN : 978-0367026066.

BOWEN Christopher J., *Grammar of the Shot*, Routledge / Focal Press, Londres, 2017 (4e édition). ISBN : 978-1138632226.

FOUCHE Jean-Charles, *Comprendre les technologies vidéo numériques*, Transpersonnelles, Nice, 2019. ISBN : 978-2491061005.

FROST Katherine, *Cinematography for Directors: A Guide for Creative Collaboration*, Michael Wiese Productions, Hollywood, 2020 (2e édition). ISBN : 978-1615932740.

GALES Gérard, LAURENT Gérard & BOUILLLOT René, *Cours de vidéo. Matériels, tournage et prise de vues, postproduction*, Dunod, 2019 (4e édition). ISBN : 978-2100793174.

GOI Michael (dir.), *American Cinematographer Manual 10TH Edition*, American Society of Cinematographers, Hollywood, 2013. ISBN : 978-1467568302.

HAUSER Tania, *Introduction to Cinematography: Learning Through Practice*, Routledge / Focal Press, Londres, 2018. ISBN : 978-1138235144.

HOLBEN Jay, *Behind the Lens. Dispatches from the cinematographic trenches*, Focal Press, Londres, 2015. ISBN : 978-1138813489.

KOCKA Lubomir, *Left or Right? Directing Lateral Movement in Film*, Vernon Press, Delaware, 2020. ISBN : 978-1648890895.

MERCADO Gustavo, *The Filmmaker's Eye: The Language of the Lens: The Power of Lenses and the Expressive Cinematic Image*, Routledge / Focal Press, 2019 (2e édition). ISBN : 978-0415821315.

STUMP David, *Digital Cinematography: Fundamentals, Tools, Techniques, and Workflows*, Routledge / Focal Press, Londres, 2021 (2e édition). ISBN : 978-1138603868.

Entretiens, monographies, récits d'expérience

ALEKAN Henri, *Des lumières et des ombres*, Editions du Collectionneur, Paris, 2001. ISBN : 2-909450-01-5.

ALMENDROS Nestor, *Un homme à la caméra*, Hatier, Paris, 1991. ISBN : 978-2-218-02587-7.

ALTON John, *Painting With Light*, University of California Press, Berkeley, 2013 (réédition). ISBN : 978-0520275843.

ARONOVICH Ricardo, *Exposer une histoire. La photographie cinématographique*, Dujarric, Paris, 2003. ISBN : 2-85947-31-X.

BERAUD Luc, *Les Lumières de L'homme*, Actes Sud, Arles, 2020. ISBN : 978-2330133092.

BINH N.T. & FIGASSO Jean-Paul, *Ecrire par l'image. Directeurs et directrices de la photo*, Les Impressions nouvelles, Paris, 2019. ISBN : 978-2874497094.

CLARKE Charles, *Charles Clarke's Professional Cinematography*, American Society of Cinematographers, Hollywood, 2002. ISBN : 978-0935578201.

Conversations avec Darius Khondji, Synecdoche, Paris, 2018. ISBN : 979-1090172012.

ELLIS David A., *In Conversation with Cinematographers*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2015. ISBN : 978-1442251090.

ELLIS David A., *Conversations with Cinematographers*, Scarecrow Press, Lanham, 2012. ISBN : 978-0810881266.

ETTEDGUI Peter, *Les directeurs de la photo*, Compagnie du livre, Paris, 1999. ISBN : 978-2912679086.

FAUER Jon, *Cinematographer Style: The Complete Interviews, Volumes I & II*, American Society of Cinematographers, Hollywood, 2008. ISBN : 978-0935578331 & 978-0935578348;

FROST Katherine, *Conversations with Contemporary Cinematographers: The Eye Behind the Lens*, Routledge / Focal Press, Londres, 2021. ISBN : 978-0367362638.

LASZLO Andrew, *Every Frame a Rembrandt: Art and Practice of Cinematography*, Focal Press, 2000. ISBN : 978-0240803999.

LOBRUTTO Vincent, *Principal Photography. Interviews with Feature Film Cinematographers*, Praeger, Westport, 1999. ISBN : 0-275-94955-9.

MALKIEWICZ Kris (dir.), *Film Lighting: Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers*, Touchstone, Burbank, 2012. ISBN : 978-1439169063.

ROUSSELOT Philippe, *La Sagesse du Chef opérateur*, Editions du 81, Paris, 2020. ISBN : 978-2915543667.

SCHAEFER Dennis & SALVATO Larry, *Masters of Light: Conversations with Contemporary Cinematographers*, University of California Press, Hollywood, 2013. ISBN : 978-0520274662.

VAN DAMME Charlie, *Lumière actrice*, La Fémis, Paris, 1987. ISBN : 2-907-114-01-8. En ligne : https://www.unionchefsoperateurs.com/wp-content/uploads/2020/01/lumiere_actrice_v3.pdf

Technologie de la prise de vues cinématographiques : les caméras et les optiques

Angénieux et le cinéma. De la lumière à l'image, Silvana editoriale, Milan, 2019. ISBN : 978-8836637539.

BERNARD Simon, GAUTIER Stéphane & MARGOLLE Arnaud, *Technologies pour l'audiovisuel : Caméras – Écrans – Éclairage – Sécurité électrique*, De Boeck, Paris, 2020. ISBN : 978-2807329225.

BURUM Stephen M. (dir.), *Selected Tables, Charts and Formulas for the Student Cinematographer from the American Cinematographer Manual*, American Society of Cinematographers, Hollywood, 2013 (3e édition). ISBN : 978-1467568340.

ELKINS David E., *The Camera Assistant's Manual*, Routledge / Focal Press, 2020 (7e édition). ISBN : 978-1138323353.

GOI Michael (dir.), *American Cinematographer Manual 10th Edition*, American Society of Cinematographers, Hollywood, 2013. ISBN : 978-1467568302.

REUMONT François, *Le guide Image de la prise de vues cinéma*, Dujarric, Paris, 2006. ISBN : 2-859-47052-2.

Eclairage

BOUILLOT René & LAMOUR Marianne, *Guide pratique de l'éclairage. Cinéma, télévision, théâtre*, Dunod, Paris, 2019 (6e édition). ISBN : 978-2100793167.

BOX Harry C., *Set Lighting Technician's Handbook*, Routledge / Focal Press, Londres, 2020 (5e édition). ISBN : 978-1138391727.

BROWN Blain, *Motion Picture and Video Lighting*, Routledge / Focal Press, Londres, 2018 (3e édition). ISBN : 978-0415854139.

JACKMAN John, *Lighting for Digital Video and Television*, Routledge / Focal Press, Londres, 2020. ISBN : 978-1138937956.

LANDAU David, *Lighting for Cinematography: A Practical Guide to the Art and Craft of Lighting for the Moving Image*, Bloomsbury, New York, 2014. ISBN : 978-1628926927.

La machinerie

REUMONT François, *Le guide machinerie de la prise de vues cinéma*, Dujarric, Paris, 2004. ISBN : 2-859-47041-7.

UVA Michael, *The Grip Book: The Studio Grip's Essential Guide*, Routledge / Focal Press, Londres, 2018 (6e édition). ISBN : 978-1138571396.

UVA Michael G. & UVA Sabrina, *Uva's Guide to Cranes, Dollies, and Remote Heads*, Routledge / Focal Press, Londres, 2002. ISBN : 978-0240804873.

La postproduction et le workflow

ARUNDALE Scott & TRIEU Tashi, *Modern Post: Workflows and Techniques for Digital Filmmakers*, Focal Press, Londres, 2014. ISBN : 978-0415747028.

BELLAÏCHE Philippe, *Les secrets de l'image vidéo*, Eyrolles, Paris, 2021 (12e édition). ISBN : 978-2416000805.

[COLLECTIF], *The Guide to Managing Postproduction for Film, TV, and Digital Distribution: Managing the Process*, Routledge / Focal Press, Londres, 2019. ISBN : 978-1138482814.

FOUCHE Jean-Charles, *Comprendre les technologies vidéo numériques*, Transpersonnelles, Nice, 2019. ISBN : 978-2491061005.

LARKIN George, *Post-Production and the Invisible Revolution of Filmmaking: From the Silent Era to Synchronized Sound*, Routledge / Focal Press, Londres, 2020. ISBN : 978-0367663391.

SWARTZ Charles S. (dir.), *Understanding Digital Cinema. A Professional Handbook*, Focal Press / Elsevier, Londres, 2005. ISBN : 978-0240806174.

WATKINSON John, *The Art of Digital Video*, Focal Press, Londres, 2008 (4e édition). ISBN : 978-0240520056.

Le montage

Esthétique

AMIEL Vincent, *Esthétique du montage*, Armand Colin, Paris, 2017. ISBN : 978-2200619831.

AUMONT Jacques, *Montage, la seule invention du cinéma*, Vrin, Paris, 2015. ISBN : 978-2-7116-2651-9.

AUMONT Jacques, *Montage Eisenstein*, Images modernes, Paris, 2005. ISBN : 978-2913355316.

DEGENEVE Jonathan & SANTI Sylvain (dir.), *Le montage comme articulation. Unité, séparation, mouvement*, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2014. ISBN : 978-2-87854-608-8.

FAUCON Teresa, *Théorie du montage. Énergie des images*, Armand Colin, Paris, 2017. ISBN : 978-2200618223.

FRIERSON Michael, *Film and Video Editing Theory: How Editing Creates Meaning*, Routledge / Focal Press, 2018. ISBN : 978-1138202078.

JAY Emmanuelle, *Le montage. Technique et esthétique : fiction, documentaire, série, nouvelles écritures*, Armand Colin, 2020. ISBN : 978-2200627218.

Technique et récits d'expérience

BOWEN Christopher J., *Grammar of the Edit*, Routledge / Focal Press, Londres, 2017 (4e édition). ISBN : 978-1138632202.

BROWNE Steven, *High Definition Postproduction: Editing and Delivering HD Video*, Routledge / Focal Press, Londres, 2013. ISBN : 978-0240808390.

DANCYGER Ken, *The Technique of Film and Video Editing: History, Theory, and Practice*, Routledge / Focal Press, Londres, 2018 (6e édition). ISBN : 978-1138628403.

HULLFISH Steve, *Art of the Cut: Conversations with Film and TV Editors*, Routledge / Focal Press, 2017. ISBN : 978-1138238664.

LOBRUTTO Vincent, *The Art of Motion Picture Editing: An Essential Guide to Methods, Principles, Processes, and Terminology*, Allworth, New York, 2012. ISBN : 978-1581158816.

MURCH Walter, *En un clin d'œil. Passé, Présent et Futur du montage*, Capricci éditions, Paris, 2011. ISBN : 978-2918040309.

ONDAATJE Michael, *The Conversations. Walter Murch and the Art of Editing Film*, Alfred A. Knopf, New York, 2017. ISBN : 978-0-375-70982-1.

PEARLMAN Karen, *Cutting Rhythms: Intuitive Film Editing*, Routledge / Focal Press, Londres, 2015 (2e édition). ISBN : 978-1138856516.

Etalonnage

BELLANTONI Patti, *If It's Purple, Someone's Gonna Die: The Power of Color in Visual Storytelling*, Focal Press, 2005 (4e édition). ISBN : 978-0240806884.

HAINES Charles, *Color Grading 101: Getting Started Color Grading for Editors, Cinematographers, Directors, and Aspiring Colorists*, Routledge / Focal Press, Londres, 2019. ISBN : 978-0367140052.

HULLFISH Steve, *The Art and Technique of Digital Color Correction*, Routledge / Focal Press, Londres, 2012 (2e édition). ISBN : 978-0240817156.

VAN HURKMAN Alexis, *Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema*, Peachpit Press, Berkeley, 2013 (2e édition). ISBN : 978-0321929662.

Effets spéciaux, 3-D & Réalité virtuelle

DINUR Eran, *The Filmmaker's Guide to Visual Effects: The Art and Techniques of VFX for Directors, Producers, Editors and Cinematographers*, Routledge / Focal Press, Londres, 2017. ISBN : 978-1138956223.

FINANCE Charles & ZWERMAN Susan, *The Visual Effects Producer: Understanding the Art and Business of VFX*, Routledge / Focal Press, Londres, 2009. ISBN : 978-0240812632.

HAMUS-VALLEE Réjane & RENOARD Caroline, *Les effets spéciaux au cinéma - 120 ans de créations en France et dans le monde*, Armand Colin, Paris, 2018. ISBN : 978-2200619824.

JULLIER Laurent & WELKER Cécile, *Les images de synthèse au cinéma*, Armand Colin, Paris, 2017. ISBN : 978-2200617110.

OKUN Jeffrey & ZWERMAN Susan, *The VES Handbook of Visual Effects: Industry Standard VFX Practices and Procedures*, Routledge / Focal Press, Londres, 2020 (3e édition). ISBN : 978-1138542204.

TRICART Céline, *Virtual Reality Filmmaking: Techniques & Best Practices for VR Filmmakers*, Routledge / Focal Press, Londres, 2017. ISBN : 978-1138233966.

TRICART Céline, *3D Filmmaking: Techniques and Best Practices for Stereoscopic Filmmakers*, Routledge / Focal Press, Londres, 2016. ISBN : 978-1138847897. Version française de la première édition anglaise : *La pratique de la mise en scène en 3D relief*, Editions Baie des Anges, Nice, 2013. ISBN : 978-2917790533.

WRIGHT Steve, *Digital Compositing for Film and Video: Production Workflows and Techniques*, Routledge / Focal Press, 2017 (4e édition). ISBN : 978-1138240377.