

Cinéma -Techniques

Sélection documentaire

Mars 2006

7 pages

Coordonnateur de ressources

Les références signalées dans cette liste figurent pour l'essentiel dans les cinq médiathèques du CRDP des Pays de la Loire : à vérifier auprès de chaque centre ou en consultant les bases documentaires sur le site Web du CRDP des Pays de la Loire. <http://www.crdp-nantes.fr/>

- **Généralités**

L'abécédaire de Jean Douchet : cinéaste, critique et historien du cinéma. [vidéocassette] / Miquel, Philippe , Le Merdy, Sophie. CNDP, 2004. 1 vidéocassette (52 min) + 1 livret (20 p).

Jean Douchet met en place les composantes essentielles du cinéma – à la fois art et industrie, création et spectacle, documentaire et fiction, au croisement de la technique, de l'économie, de la sociologie et de l'esthétique – et il met en valeur dans ses propos « les éléments premiers » de la mise en scène : scénario, plan, cadre, décor, lumière, son, personnages et jeu d'acteur, caméra, montage. Il cherche à révéler « le mouvement intérieur du cinéma » qui conjugue formes, sensations, émotions et idées.

L'art du film : une introduction. [livre] / Bordwell, David / Thompson, Kristin . De Boeck Université, 2000. 638 p.

Cet ouvrage aborde en 12 chapitres tous les éléments de l'esthétique du film : la production du film, typologie des films, signification de la forme filmique, le narratif comme système formel, les systèmes non-narratifs, le plan (la mise en scène), le plan (la prise de vue), d'un plan à l'autre (le montage), le son, le style comme système formel, la critique de film (exemples d'analyses), la forme du film et l'histoire des films. Il s'appuie sur des analyses de séquences en lien avec les théories existantes et propose près de 900 photographies.

Faire un film : produire, écrire, réaliser, diffuser. [Livre] / Chevassu, François. Edilig, 1987. 63p.

Quels métiers, quelles techniques, quels éléments d'écriture, quels matériels, quels investissements sont mobilisés pour réaliser un film ? Produire, écrire, réaliser, diffuser, cet ouvrage répond à ce questionnement.

Grammaire du langage filmé : encyclopédie de la mise en scène . [Livre] / Arijon, Daniel. Dujarric, 2004. 623 p.

Cet ouvrage de référence réunit l'ensemble des méthodes de narration, de mise en scène et de montage appliquées à la création cinématographique et audiovisuelle.

Itinéraires audiovisuels : de l'observation à l'analyse, français 4ème. [vidéocassette] / Aubry, Isabelle, Coignet, Claude. Hatier, 2003. 2 vidéocassettes + 1 livre (69 p.).

L'objectif de cette cassette est de fournir aux enseignants un outil permettant d'aborder les notions spécifiques au langage cinématographique. De courts extraits de film permettent de décrypter la mise en scène du réel avec « sorties d'usines I et II » de Louis Lumière, l'étude du cadrage avec « Nalek l'insaisissable » de Buster Keaton , le point d'écoute et le point de vue avec « cria cuervos » de Carlos Saura, la musique de film avec « La grande illusion » de Jean Renoir, la manière de traiter un reportage, la mise en scène de théâtre filmé avec « L'avare » de Molière, l'éclairage et le montage avec « La féline » de Jacques Tourneur, les trucages avec « King kong », le message visuel et verbal avec une publicité, le film engagé avec « Les glaneurs et la glaneuse » d'Agnès Varda.

Itinéraires audiovisuels : de l'observatoire à l'analyse, français 3ème/ 2de . [vidéocassette] / Aubry, Isabelle, Nuel, Martine. Hatier, 2003. 2 vidéocassettes + 1 livre (95 p.).

L'objectif de cette cassette est de proposer plusieurs extraits permettant de mieux comprendre le fonctionnement du récit filmique. Deux d'entre eux, « Capitaine Conan » de B. Tavernier et « Stand by me » de Rob Steiner , posent la question de l'adaptation d'une œuvre littéraire. Deux extraits de « Jour de fête » de Jacques Tati, et de « Et au milieu coule une rivière » de Robert Redford, mettent en évidence l'importance de la bande son. Des extraits de « Mr Smith au sénat » de Franck Capra, des « Temps modernes » de Charlie Chaplin, d'un spot publicitaire « Xsara Picasso » illustrent la dimension argumentative de l'image.

Quel cinéma ! . [Livre] / Schapira, Catherine , Reyt, Claude. CNDP ; Autrement, 2003. 64 p. Cet ouvrage aborde à la fois les techniques du septième art et s'intéresse aussi à l'émerveillement, à la magie des films et des salles de cinéma où l'on raconte des histoires pour tous et pour chacun, dans la complicité de l'obscurité.

Le travail du film : en compagnie de trois courts métrages. Le bal du minotaure ; La direction d'acteurs par Jean Renoir ; Salam . [DVD - vidéo] / Deauty, Philippe, Kermabon Jacques. Agence du court métrage / Association pour le cinéma et l'audiovisuel en Picardie ; atelier de production Centre Val de Loire, 2003. 1 DVD (2h07 min) + 1 livret (20p.).

Les bonus comportent la genèse du bal du minotaure, un film de Lorenzo Recio , des informations sur la création de la bande sonore, deux autres films du réalisateur : « Le principe du lézard » et un clip, « Sidibe Musso », ainsi que des portfolios sur les aspects graphiques et des éléments sur la direction d'acteurs. Le bonus de Salam, un film de Souad El Bouhati propose cinq commentaires de séquences par le réalisateur, les gestes du montage.

• Réalisation

Une affaire de lumière. [vidéocassette]. CNDP ; La cinquième, 1999. 1 vidéocassette, 13 min + 1 livret (12 p.).

In « D'images et de sons.03 » : la qualité d'une œuvre cinématographique tient pour beaucoup à la lumière déployée lors de la prise de vue. On regarde ici le travail du chef opérateur, Gérard de Battista - personnage clé de l'équipe de réalisation - « faire la lumière » d'un film réalisé par Bernard Rapp. Sa technique consiste à reconstituer ou décliner l'éclairage. Elle a pour résultat de créer un climat déterminé d'avance dans un dialogue avec le réalisateur.

Animer le dessin. [vidéocassette]. CNDP ; La cinquième, 2000. 1 vidéocassette, 13 min + 1 livret (12 p.).

In « d'images et de sons. 05 » : Michel Rimbault, directeur d'animation, montre les différentes étapes de son ouvrage : écriture du script, doublage-son de la bande-image, rôle du story-boarder. Tout n'est pas informatisé, d'ailleurs les techniques d'animation ont l'âge du cinéma lui-même.

L'audio-vision : son et image au cinéma. [Livre] / Chion, Michel. Nathan, 2000. 186 p.
L'auteur met en perspective la problématique des rapports entre le son et l'image en analysant leur imbrication. L'audio-vision est, au sens technique du mot, un illusionnisme dont le cinéma et, plus récemment, l'art-vidéo et le clip ont su exploiter les mille ressources.

Bérénice et son décor. [vidéocassette]. CNDP ; La cinquième, 1999. 1 vidéocassette, 13 min + 1 livret (12 p.).

In « D'images et de sons. 03 » : Lorsque le chef décorateur dévoile ses secrets... Son travail s'effectue avant la prise de vue du film, ici « Bérénice ». Il doit reconstituer, avec les moyens mis à sa disposition par la SFP, les intérieurs d'un appartement romain et explique l'importance du facteur temps, de la créativité, et de la.... débrouillardise.

Ciné Studio : pratiquez les métiers du cinéma. [cédérom]. Profil, 1998. 2 cédéroms + 1 livret (22 p.).

Ces deux cédéroms vous permettent d'aborder la création d'un film : de l'écriture du scénario à la réalisation, du tournage au montage, de la production à la diffusion. Il permet la rencontre avec les professionnels (réalisateur, scénariste, monteur, régisseur, maquilleur, preneur de son, etc.) qui participent à la réalisation.

Le cinéma, une histoire de plans : première série. [vidéocassette]. Les enfants du cinéma, 2001. 1 vidéocassette, 47 min + 1 fiche.

Analyse par Alain Bergala de six plans extraits des six films suivants : Attelage d'un camion, film Lumière 1896, la petite fille et son chat, le faux cul-de-jatte, les contrebandiers de Moonfleet de Fritz Lang 1955, Peau d'âne de Jacques Demy 1970, Le Passager de Abbas Kiarostami 1974.

Le cinéma, une histoire de plans : deuxième série. [vidéocassette]. Les enfants du cinéma, 2001. 1 vidéocassette, 47 min + 1 fiche.

Analyse par Alain Bergala de six plans extraits des six films suivants : Gosses de Tokyo de Ozu 1932, le voleur de bicyclette de De Sica 1948, La règle du jeu de Jean Renoir 1939, Vivre sa vie de Jean-Luc Godard 1962, Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati 1953, la maman et la putain de Jean Eustache 1973.

Le décor au cinéma. [vidéocassette]. 1992. 40 min + 1 livre.

Le décor d'un film peut être réalisé en studio ou en extérieur. J. Saulnier, chef décorateur sur « Smoking, No smoking » d'A. Resnais, a entièrement réalisé les décors en studio. Il explique comment il travaille avec Resnais et le chef opérateur, et enfin comment sont construits les différents décors. Pour « Germinal », Berri a lui choisi de tourner en extérieur ; on suit la réalisation des décors par les deux chefs décorateurs, At Hoang et C. Marti.

Les effets spéciaux. [Livre] / Vallée, Réjane. Cahiers du cinéma ; CNDP, 2004. 92 p. (Les petits cahiers).

Multipliés depuis les progrès de l'infographie des années quatre-vingt-dix, les effets spéciaux sont néanmoins aussi vieux que le cinéma lui-même, comme le rappelle l'historique dressé par cet ouvrage. « King Kong » ou « Metropolis » utilisaient déjà des trucages. Outre l'évolution des techniques, l'auteur s'intéresse aux démarches esthétiques ou économiques qui justifient l'emploi des effets spéciaux

La leçon de cinéma : épisodes 1 à 22. [vidéocassette] . CNDP ; Odile Jacob, 2000. 1 vidéocassette, 60 min + 1 livret.

Avec une caméra amateur des enfants tournent un film. Ils sont confrontés aux différentes techniques du cinéma (image, lumière, plans) qui nous sont présentés en une série de 22 modules.

La leçon de cinéma : épisodes 23 à 43. [vidéocassette] . CNDP ; Odile Jacob, 2000. 1 vidéocassette, 60 min + 1 livret.

Avec une caméra amateur des enfants tournent un film. Ils sont confrontés aux différentes techniques du cinéma et de ses effets spéciaux (son, bruitage, trucages) qui nous sont présentés en une série de 20 modules.

La lumière en cinéma. [Livre] / Loiseleux, Jacques. CNDP ; Cahiers du cinéma, 2005. 95p. (Les petits cahiers)

Filmer c'est pour une part capturer la lumière, savoir l'utiliser pour créer des reliefs, des ambiances, la mettre au service d'un propos narratif. Le directeur de la photographie d'une production fait appel à sa compétence technique pour construire l'ambiance lumineuse d'une scène comme un peintre son tableau. Jacques Loiseleux propose au lecteur de comprendre les ficelles d'un métier peu connu du grand public.

Des mots pour des images. [vidéocassette]. CNDP ; La cinquième, 1999. 1 vidéocassette, 13 min +1 livret (12p.).

In « D'images et de sons.03 » : Un réalisateur et un auteur sont au centre de ce document : ils cherchent à établir le commentaire des images d'un film documentaire qu'ils veulent composé d'une interview réalisée en temps réel, et d'archives historiques sur l'immigration en France. L'écriture globale du commentaire, sa distribution ainsi que celles respectives de la musique et des silences, constitueront le message du film.

Mon atelier de cinéma en 3 D. [cédérom]. Microsoft, 1996. 1 cédérom + 2 notices.

Ce cédérom permet à des élèves de l'école primaire de monter des petits films composés d'une succession de scènes dans lesquelles vous placez des acteurs, des accessoires, des sons, des textes. Les animations se réalisent en direct en déplaçant l'acteur ou l'objet avec la souris...

Le montage : l'espace et le temps du film. [Livre] / Pinel, Vincent. Paris : CNDP ; Cahiers du cinéma , 2001. 95 p. (Les petits cahiers).

Le procédé du montage, qui est une des spécificités du cinéma, est analysé en détail dans cet ouvrage. Il explique l'évolution historique du montage, devenu peu à peu un langage propre. Les différentes fonctions du montage, aussi bien techniques qu'expressives ou destinées à structurer le film sont illustrées par des exemples imagés. Les techniques et les matériels utilisés par le monteur sont aussi présentés . Cet ouvrage vulgarise avec brio une technologie peu connue.

Un monteur à l'ouvrage. [vidéocassette] . CNDP ; La cinquième,1999. 1 vidéocassette, 13 min +1 livret (12p.).

In « D'images et de sons. 02 » : Une des dernières opérations et aussi l'une des moins gratifiantes, le montage – qui est, selon le mot de Godard, « le fin mot de la mise en scène » - fait l'objet de cette étude. Thierry Derocles, chef monteur, réalise des essais de prémontage à partir des rushes du film : « Le cœur à l'ouvrage » . Il discute avec le réalisateur des différentes possibilités de montage d'une scène en envisageant les modifications de rythme et de signification.

La musique au cinéma. [Livre] / Chion, Michel. Fayard,1995. 475 p.

Une première partie historique dresse un panorama de la musique de film depuis ses origines. Suit une réflexion sur le rôle et la place de la musique dans le film ainsi que sur la façon de filmer la musique. Cette étude est approfondie par l'étude de la musique dans l'œuvre de quelques réalisateurs.

La musique à l'écran. [Livre] / Garel, Alain / Porcile François. Télérama, 1992. 216 p.

Les rapports entre le film et sa musique, après cent ans de coexistence, continuent à être , au gré des circonstances, tendus, ambigus ou teintés d'incompréhension. Cet ouvrage propose deux enquêtes en direct avec cent cinquante compositeurs et cinéastes, ainsi qu'un état des lieux en France et dans une demi douzaine de pays (Etats-Unis, Canada, Italie, Grande-Bretagne, Danemark, Allemagne, Espagne).

Musique plein cadre. [vidéocassette]. CNDP ; La cinquième, 1999. 1 vidéocassette, 13 min + 1 livret (12 p.).

In « D'images et de sons. 01 » : La musique est un élément important du succès d'un film. Cependant même si le nom du compositeur figure toujours au générique, elle occupe souvent une place modeste au cours de l'étape de « production ». Ici cependant la musique est mise en exergue et on la voit qui dialogue avec les images, le metteur en scène indiquant au compositeur les moments où elle doit produire les effets recherchés.

Le plan : au commencement du cinéma. [Livre] / Siety, Emmanuel. Cahiers du cinéma ; CNDP, 2001. 94 p. (Les petits cahiers).

La réalisation d'un film comprend deux grands moments : le tournage des plans et leur montage . Le plan est analysé sous trois angles : celui de sa définition et de son histoire, celui de son élaboration, celui de sa perception. Pour le spectateur, le plan participe à la compréhension du récit et de l'espace temps du film. Des documents de travail , textes, analyses de plans à partir de quatre films , « les 400 coups » de François Truffaut, « Playtime » de Jacques Tati , « Où est la maison de mon ami ? » d'Abbas Kiarostami et Pather Panchali de Satyajit Ray, apportent un éclairage sur le plan comme élément de la création cinématographique

Le point de vue : de la vision du cinéaste au regard du spectateur . [Livre] / Magny, Joël. Cahiers du cinéma ; CNDP, 2001. 94 p. (Les petits cahiers).

La notion de point de vue, essentielle au cinéma est abordée sous l'angle terminologique commun, puis sous l'angle du spectateur – ou point de vue unique, homothétique au point de vision – ensuite avec les effets de cadres et profondeur de champ ; le découpage fait intervenir la notion de point de vue multiple ou langage cinématographique . Des documents de travail, textes analyses de plans à partir de classiques et plus particulièrement de deux films, « Fenêtre sur cour » d'Alfred Hitchcock et « Chasse à l'homme » de Fritz Lang sont proposés en exemples.

Récits d'images. [vidéocassette]. CNDP ; La cinquième, 2000. 1 vidéocassette, 13 min + 1 livret (12 p.).

In « D'images et de sons. 04 » : Lors du tournage de la scène où se rencontrent un père et sa fille, le Réalisateur de fiction apparaît en plein travail, donnant ses indications aux membres de l'équipe technique ainsi qu'aux acteurs . Il agit sur le rythme du film et sur la mise en scène. Auparavant ce Même réalisateur a traduit en images le texte du récit initial.

Le son. [Livre] / Chion, Michel. Nathan, 1998. 342 p.

L'auteur propose un état des lieux sur les disciplines qui concernent le son (accoustique, musique), une investigation du sonore dans notre vie quotidienne, dans la littérature, le cinéma et esquisse le programme d'une discipline nouvelle nommée accoulogie.

Le son au cinéma. [vidéocassette]. Arcadia films. 1993. 1 vidéocassette, 42 min + 1 livre.

La bande sonore d'un film fait partie du travail de réalisation, elle permet une palette d'expressions très grande. Elle peut donner du réalisme, caractériser un personnage, commenter une action ou encore accentuer une émotion. L'analyse d'extraits de films, notamment du « Festin de Babette » de Gabriel Axel, montre l'importance du choix des sons et de leur montage.

La toile trouée. [Livre] / Chion, Michel. Cahiers du cinéma, 1996. 189 p.

Cet essai est une analyse du son au cinéma. Le cinéma parlant est un mélange de matériaux : sons, paroles, images et textes confondus. L'auteur s'oppose donc à la conception classique qui fait du cinéma un art purement visuel, dont le son serait venu altérer la qualité. Le cinéma parlant est également envisagé dans son histoire et son évolution, confronté à d'autres médias comme la radio, la télévision, la vidéo ou le clip.

La voix au cinéma. [Livre] / Chion, Michel. Cahiers du cinéma, 1993.156p.

Cet essai jette les bases d'une théorie du cinéma comme parlant en s'intéressant ici uniquement à la voix parlée, à travers les films de Mizoguchi, Tati, Bresson, Welles, Duras, Fellini, et surtout des analyses de « Psychose » d'Alfred Hitchcock et du Testament du Docteur Mabuse de Fritz Lang.

Vocabulaire technique du cinéma. [Livre] / Pinel, Vincent. Nathan, 1999. 475 p.

L'ouvrage recense les principaux mots techniques du cinéma, les définit, les replace dans leur contexte et les met en relation avec d'autres mots. Ces mots sont classés alphabétiquement.

Techniques d'animation : pour le dessin animé, l'animation 3D et le jeu vidéo. [Livre] / Williams, Richard. Eyrolles, 2003. 342 p.

Dans cet ouvrage, l'auteur livre les principes de base dont chaque animateur a besoin, qu'il soit débutant ou expert, travaillant manuellement ou sur ordinateur. Il illustre ses méthodes par de nombreux dessins.

- **Ecriture cinématographique**

Approche du scénario. [Livre] / Parent-Altier, Dominique. Nathan, 1997. 148 p.

L'analyse du scénario est déclinée ici au travers de cinq grands axes : la mise en page, l'intrigue, le personnage, le conflit et la structure. L'étude s'appuie sur des exemples de films appartenant pour la plupart au cinéma populaire contemporain.

L'atelier de scénario : éléments d'analyse filmique. [Livre] / Roche, Anne, Taranger, Marie-Claude. Dunod, 1999. 252 p.

L'ouvrage donne des pistes pour mieux comprendre les films et pour rédiger un scénario. Fondé sur un ensemble d'analyses qui mettent en place les concepts fondamentaux (l'ordre du récit, le temps, l'espace, les points de vue, l'intertextualité...) il propose des exercices pratiques qui permettent de se familiariser avec l'écriture visuelle.

Le dialogue : du texte écrit à la voix mise en scène. [Livre] / Vassé, Claire. CNDP; Cahiers du cinéma, 2003. 96 p. (Les petits cahiers).

Ce petit cahier décortique le comment et le pourquoi de la parole au cinéma. Selon l'époque, le genre du film, son pays ou encore les choix esthétiques adoptés, le dialogue de cinéma est un lieu d'invention, un élément secondaire ou primordial de l'intrigue. Plus qu'un simple texte pour le film, le dialogue devient un élément essentiel de la mise en scène, il influe sur les rapports du temps et de l'espace cinématographique et lie les personnages entre eux tout en les définissant individuellement. Il peut s'accorder à l'image ou raconter sa propre histoire. Il peut aussi multiplier les points de vue en utilisant une voix off... Les rapports entre le dialogue écrit et les acteurs sont aussi très variables, laissant plus ou moins de latitude aux interprètes.

L'écriture cinématographique. [Livre] / Maillot, Pierre. Armand Colin, 1998. 258 p.

Ouvrage de référence, bibliographie / index.

L'écriture de scénarios. [Livre] / Roth, Jean-Marie. Top édition, 1999. 221 p.

Pour comprendre les mécanismes et maîtriser tous les outils de la dramaturgie et de l'écriture de scénarios. Chaque séquence illustrant court-long métrage, film publicitaire etc... est présentée de manière concrète avec des extraits de scénarios analysés et commentés ainsi que des tests et des exercices corrigés.

Le récit cinématographique : cinéma et récit II. [Livre] / Gaudreault, André, Jost, François. Nathan, 2000. 159 p.

Les auteurs proposent une synthèse novatrice des concepts fondamentaux qui constituent le socle de la narratologie au cinéma. Ils proposent une nouvelle définition de la notion de récit au cinéma, exposent le rapport qui unit l'énonciation filmique à l'activité narrative, confrontent le rôle de l'image et du mot dans l'acte narratif, reprennent systématiquement les catégories de l'espace, du temps et du point de vue.

Le récit de cinéma. [Livre] / Guérin Marie-Anne. CNDP ; Cahiers du cinéma, 2003. 96 p. (Les petits cahiers).

Le récit de cinéma est souvent assimilé au scénario. L'optique de ce petit cahier est de montrer que le récit se construit au fil du film et selon un mode propre au cinéma, qui se différencie notamment des modes de récit littéraire. De nombreux exemples issus de classiques du cinéma (Renoir, Hitchcock, Lang ou encore Rohmer) permettent d'illustrer les différents procédés techniques qui illustrent le récit et le créent tout à la fois.

Récit écrit récit filmique : cinéma et récit I. [Livre] / Vanoye Francis. Nathan, 1994. 222 p.

L'ouvrage propose un ensemble d'outils et de démarches pour l'analyse des récits littéraires et cinématographiques. Comment ces deux moyens d'expression mettent en forme des aspects du récit tels que le personnage, la temporalité, le point de vue, la description, le dialogue, etc.

Le Scénario. [Livre] / Huet Anne. CNDP, 2005. 96 p. (Les petits cahiers).

Le scénario est le point de départ des films dont tout le monde se sert à un moment ou à un autre, producteur, financiers, acteurs, réalisateurs et techniciens. En s'appuyant sur des films de références du très hollywoodien *La Mort aux trousses* de Hitchcock à *Millenium Mambo* du cinéaste taiwanais Hou Hsia-Hsien, en passant par la nouvelle vague avec *Les quatre cents coups* ou encore *Eyes Wide Shut*, de Kubrick, l'auteur propose des pistes ouvertes pour des projets de nature très différente. L'ouvrage se conclut par une lettre ouverte de l'auteur à l'apprenti scénariste, véritable petit guide des questions à se poser impérativement avant de prendre sa plume.

Scénarios modèles, modèles de scénarios. [Livre] / Vanoye Francis. Nathan, 1999. 255 p.

Le scénario de film, en dépit des manuels, est une forme vive, en perpétuel devenir. Ses modèles diffèrent et évoluent en fonction des époques, des contextes de production, des conditions d'écriture. Cette réflexion s'appuie sur l'analyse de nombreux exemples, de Chaplin à Truffaut, de Griffith à Coppola, de Epstein à Wenders, d'Antonioni à Blier.

Vocabulaires du cinéma. [Livre] / Magny Joël. Cahiers du cinéma ; CNDP, 2004. 95 p. (Les petits cahiers).

Le vocabulaire utilisé dans le monde du cinéma est pratiqué par de nombreux corps de métier et selon plusieurs approches particulières : technique, esthétique, littéraire etc. Par ailleurs ce vocabulaire a évolué durant tout le vingtième siècle en même temps que le septième art. Ce petit livre propose, sans viser l'exhaustivité, des définitions claires des termes les plus utilisés, ainsi que des exemples, des illustrations et des pistes vers d'autres lectures.