

Techniques et Esthétique de l'Image : Bibliographie Indicative

Enseignant : Frédéric Celly Satis - 2024-2025

- Titre – Auteur – Editeur :

En français (ou en traduction) :

- **Faire un film** – Sidney Lumet – éd. Capricci, 2016 – (*Lecture obligatoire*)
- **Photogrammes** – Réno Berta (*et Jean-Marie Charvau*) – éd. Grasset, Paris 2021
- **Les directeurs de la photo** – Peter Ettedgui – Collection Les métiers du cinéma – éd. La Compagnie du Livre, Paris 1999 (*dispo : épuisé*)
(La parole est donnée aux Directeurs de la Photographie...)
- **Les lumières de Lhomme** - Luc Béraud - Collection Beaux-Arts / Institut Lumière - éd. Actes Sud, 2020 (*ouvrage consacré à la carrière et la vie de Pierre Lhomme*)
- **Des lumières et des ombres** – Henri Alekan – éd. La librairie du Collectionneur, Paris 1991 (*dispo : AMU – Aix, St Jérôme*) – Réédition disponible en librairie – 35€ éd. Table Ronde, 2022 (*ouvrage essentiel*)
- **Le vécu et l'imaginaire** - Henri Alekan - éd. Table Ronde, 2019
- **Conversations avec Darius Khondji** - Jordan Mintzer (préface de Michel Ciment) - Collection Conversations - éd. Synecdoche, 2018
- **Nestor Almendros, un homme à la caméra** – éd. Hatier, Paris 1991 (*dispo : AMU – Aix*)
- **Lumière actrice** – Charlie Van Damme – éd. FEMIS, Paris 1987 (*dispo : AMU – Aix*)
- **Ecrire par l'image, Directeurs et Directrices de la photo** - coordonné par N.T. Binh et Jean-Paul Figasso - Collection Traverses - éd. Impressions Nouvelles, 2019
- **La Sagesse du Chef opérateur** – Philippe Rousselot – éd. Béhar, 2013 (*dispo : Satis*)
Cote : 791.432 ROU
- **L'impériale de Van Su – Comment je suis entré dans le cinéma en dégustant une soupe chinoise** – Raoul Coutard – éd. Ramsay, Paris 2007 (*dispo Satis*) *Cote 791.432 COU*
- **Métier : Directeur de la Photographie** – Mike Goodridge, Tim Grierson – éd. Dunod, 2014 (*dispo : Satis*) *Cote : 791.432 GOO*
- **La photo de cinéma** – René Prédal – éd. CERF, 1985 (*dispo : Satis*) *Cote : 778.5 PRE*
- **Les directeurs de la photo et leur image** – Christian Gilles – éd. Dujarric, Paris 1989 (*dispo : épuisé*)

- **La lumière au cinéma** – Fabrice Revault d’Allonnes – éd. Cahiers du Cinéma, Paris 1991 (*dispo : Satis*) Cote : 791.432 REV
- **Le cadrage au cinéma, l’œil à la caméra** – Dominique Villain - éd. Cahiers du Cinéma, Paris 1984 (*dispo : Satis*) Cote 791.438 VIL
- **Perspectives sur le cadrage en cinéma** - André Goeffers – Institut des Arts de Diffusion - IAD, Belgique 1999 (*dispo : Satis, exclu du prêt*)

(Ouvrage essentiel sur l’architecture de l’image et l’histoire des formats)
- **Archéologie du Cinéma** - C.W Ceram – éd. Plon, 1966 (*dispo : épuisé*)
- **L’Art de la composition et du cadrage** – DUC, éd Fleurus, Paris 1992 (*dispo : Satis, exclu du prêt*)

(Ouvrage très complet sur l’architecture de l’image les règles de composition)

En anglais :

- **Reflections, 21 Cinematographers at work** – Benjamin Bergery – éd. ASC Press Book, 2002 (*dispo : Satis*) (Nombreux plans d’éclairage...) Cote : 791.432 BER
- **The Five C’s of Cinematography: Motion Picture Filming Techniques** – Joseph V Mascelli – éd. Silman - James Press 1998 (*dispo : Satis*) Cote : 791.432 MAS
- **Cinematography: Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors** – Blain Brown - éd. Focal Press 2011 (*dispo : Satis*) Cote : 778.53 BRO
- **Masters of Light: Conversations With Contemporary Cinematographers** – Dennis Schafer, Larry Salvato, John Bailey – éd. University of California Press 2013 (*dispo : Satis*) Cote 791.732 SCH
- **Shooting Time - Cinematographers on Cinematography** - Richard van Oosterhout, Maarten van Rossem, Peter Verstraten - éd. Post Editions – Netherlands Society of Cinematographers, avec le soutien du Netherlands Film Fund, 2013 (*sur commande auprès de l’éditeur*)
- **American Cinematographer Manual 9th Ed. Vol. I and II** – Stephen H. Burum éd. The ASC Press , Hollywood 2007 (*dispo : Satis*) Cote 778.53 BUR
- **The Camera Assistant's Manual, Sixth Edition** - David E. Elkins éd. Focal Press 6th edition, 2013 (*dispo : Satis*) Cote : 778.53 ELK

En italien :

- **Ecrire avec la Lumière. 3 volumes, La Lumière, les Couleurs, Les Eléments** - Vittorio Storaro – éd. Aurea, Rome (*sur commande auprès de l’éditeur*)

Disponible à Lyon (Lyon 2) et Paris (Cinémathèque Française) :

- **Lyon 2 (exclu du prêt) :** <http://catalogue.univ-lyon2.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=247853>

- **Paris : Bibliothèque de la Cinémathèque française** – Cote : 51 STORA STO
Renseignements pratiques : <http://www.cinematheque.fr/bibliotheque.html>

Ouvrages techniques :

- **La lumière. Expériences pratique et savoir faire** – Daniel Gaudry – éd. INA, De Boeck, 2008
(dispo : Satis) Cote : 778.53ELK
- **Exposer une histoire, la photographie cinématographique** – Ricardo Aronovich – éd. Dujarric, Paris, 2003 (dispo : Satis) (Utilisation du Spotmètre...) Cote : 778.534.3ARO
- **Initiation à l'image de film** – Arthur Cloquet – éd. FEMIS, Paris, 1992 (dispo : Satis)
(Principes généraux, caméra, lumière, électricité, machinerie...) Cote : 791.432 CLO
- **Guide Image de la prise de vues cinéma** – François Reumont – éd. Dujarric, 2006
(dispo : Satis) Cote : 621.388 REU
(Nombreux schémas de chargement de magasins, catalogue en images du matériel Image disponible en France)
- **Guide Machinerie de la prise de vues cinéma** – François Reumont – éd. Dujarric, 2006
(Catalogue en images du matériel Machinerie disponible en France)
(dispo : Satis) Cote : 621.388 REU 2
- **Les Essais Caméra, une mission de l'assistant opérateur** - d'Olivier C. Benoist et Philippe Coroyer – éd. Dujarric, 2002 (dispo : épuisé)
- **Les essais caméra HD, caméras 2/3 Tri CCD** - Arthur Cloquet – éd. Eyrolles, 2011
(dispo : Satis) Cote : 621.388 CLO
- **Lumière et son dans les techniques cinématographiques** – Jean Brismée – éd. MPC Bruxelles, 1989 (dispo : épuisé)
- **Tourner en Super 16** – Yonnick Flot – éd. Dujarric, 1991 (dispo : épuisé)
- **La Lumière** – Michael Freeman – éd. VM, Paris, 1989 (sur commande auprès de l'éditeur)
(Techniques photographiques...)
- **Cours de photographie** – René Bouillot – Collection Paul Montel – éd. Dunod, Paris, 1991
(dispo : Satis) Cote Photo Numérique : 621.36 BOU / Cote Photo Moderne : 771 BOU
(Techniques photographiques...)
- **Méthode d'éclairage pour le film et la TV** – Gérard Millerson - éd. Dujarric, 1989
(dispo : Satis) Cote : 778.534 3ML
(Principe de l'éclairage 3 points...)
- **Guide pratique de l'éclairage, Cinéma, Télévision, Théâtre** – René Bouillot - éd. Dunod, 2007
(dispo : Satis) 3e édition Cote : 778.534.3 BOU / 4e édition Cote 778.534.3 BOU

- **Cours de vidéo** – René Bouilllot, Gérard Galès - éd. Dunod, 2008
(dispo : Satis) Cote 621.388 BOU

Pour l'image numérique :

- **Les secrets de l'image vidéo** – Philippe Bellaïche – éd. Eyrolles Sonovision, Paris, 1997
(dispo : Satis) Editions 1, 2, 3, 4, 5 Cote : 621.388 BEL
- **Comprendre la Vidéo Numérique** – Jean-Charles Fouché – éd. Baie des Angès, 2010
(dispo : Satis) Cote 621.388 FOU
- **La pratique de la HD et du Cinéma Numérique** - Jean-Charles Fouché, Léonard Rollin
- éd. Baie des Angès, 2009 (dispo : Satis) Cote : 621.388 FOU
- **HD et D-Cinéma, comprendre la révolution Raw** – Jean-Charles Fouché – éd. Baie des Angès, 2010
(dispo : Satis) Cote : 621.388 FOU
- **Tourner en vidéo HD avec les reflex Canon : EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 1D Mark IV** – Sébastien Devaud – éd. Eyrolles, 2010
(dispo : Satis) Cote 621.388 DEV
- **Cours de Photographie Numérique** – René Bouilllot – éd. Dunod, 2009
(dispo : Satis) Cote 621.36 BOU

REVUES :

- **The American Cinematographer** – éd. The ASC Press (en anglais) (dispo : Satis)
- **Positif** – éd. Jean-Michel Place, Paris (dispo : Satis)
- **Les Cahiers du Cinéma** – éd. Editions de l'Etoile, Paris (dispo : Satis)
- **Lumières, les Cahiers AFC** - édité par l'Association Française des directeurs de la photographie Cinématographique avec la complicité de Kodak, Mikros Image, Panavision-Alga-Techno, Transpalux et le soutien du CNC. (dispo : Satis)
- **Le Film Français** – éd. Mondadori France, Montrouge (dispo : Satis)
- **L'Avant Scène Cinéma** – éd. Alice Edition, Paris (sur commande auprès de l'éditeur)
- **Jon Fauer's Film and Digital Times The Journal of Art, Technique and Technology in Motion Picture Production Worldwide** (dispo : Satis)

Et en particulier :

- **Positif** – Numéro double 641 – 642, Juillet Aout 2014 - Dossier spécial : « Chefs opérateurs et couleurs » (*dispo : Satis*)
- **Positif** – Numéro 471, Mai 2000 - Dossier spécial : « les Chefs opérateurs d’hier et d’aujourd’hui » (*dispo : Aix - Schuman*)
- **Cahiers du Cinéma** n° 672, Novembre 2011 - Dossier spécial : « Adieu 35mm, la révolution numérique est terminée » (*dispo : Satis*)
- **Cahiers du Cinéma** n° 719, Février 2016 - Dossier spécial caméras « de iPhone à l’Imax » Enquête auprès des chefs opérateurs, cinéastes, ingénieurs, fabriquant... (*dispo : Satis*)
- **The American Cinematographer Part.2 Vol.96 n°12** – Richardson and Tarantino revive the 70mm Roadshow (70mm anamorphique 2.76) (*dispo : Satis*)

DVD disponibles à Satis :

- **Dans la tête d’un Directeur de la Photographie** – 18mn, réalisé par Raquel Vidoso et Pauline Pello – Prod. Satis, 2016 (*dispo : Satis – M. Celly*)
- **Alekan le magnifique** – 70mn, réalisé par Jean-Louis Leconte - Prod. « Pour Voir », 1998 (*dispo : Satis*)
- **Ricardo Aronovich, avec mes yeux de dinosaure** – 52mn, réalisé par Luis Miranda – Prod. Crescendo Films, 2010 (*dispo : Satis*)
- **Christopher Doyle – Orientations** – 53mn, réalisé par Rick Farquharson – Prod. TVF, 2007 (copie à partir d’un enregistrement TV) (*dispo : Satis – M. Celly*)
- **Un chat sur l’épaule (Jean-Pierre Beauviala, AATON)** – 52mn, réalisé par Julie Compte – Prod. Pages et Images, 2013 (*dispo : Satis – M. Celly*)

Sur Internet :

ITW Henri Alekan – Site INA (vidéo) :

- <http://www.ina.fr/video/DXC9706040708>
- <http://www.ina.fr/video/I10109510/henri-alekan-raconte-une-anecdote-de-tournage-sur-la-bataille-du-rail-video.html>

WEB références :

- <http://satis-sciences.univ-amu.fr/documentation-bibliotheque>
- <http://www.sudoc.abes.fr/>
- http://www.cinerecources.net/recherche_t.php
- <http://www.ascmag.com/store/home.php>
- http://www.focalpress.com/film_video/
- <http://www.aureaweb.com/francais/index.html>
- <http://www.afcinema.com/>
- <http://www.revues-de-cinema.net>

Article qui pose la question de la notion d'auteur pour un Directeur de la Photographie :

- <http://www.philippelavalette.com/le-directeur-de-la-photographie-auteur-des-images/>