

**Techniques et Esthétique de l'Image - Filmographie indicative soutenant le cours.
Professeur : Frédéric Celly - SATIS 2015 2016**

A – Cadre / B – Direction Photo / C – Formats et techniques particulières.

- **Titre – Réalisateur (année de sortie) – Directeur de la photographie – Format (rapport 1/).**

A – Cadre.

- **Pour le travail sur la profondeur de champ et l'utilisation de focales courtes :**
  - *Citizen Kane* – Orson Welles, 1941 – D.O.P : Gregg Toland (1.38)
  - *Le Procès* – Orson Welles, 1963 – D.O.P : Edmond Richard (1.66)
  - *Brazil* – Terry Gilliam, 1985 – D.O.P : Roger Pratt (1.85)
- **Pour la rupture esthétique avec la "qualité française", le cadrage à l'épaule et une image "libérée des studios" :**
  - *A bout de souffle* – Jean-Luc Godard, 1959 – D.O.P : Raoul Coutard (Caméra 35 Eclair Caméflex / 1.37)
- **Pour le cadre 2.35, les mouvements de caméra et la virtuosité du découpage :**
  - *Il était une fois dans l'Ouest* – Sergio Leone, 1968 – D.O.P : Tonino Delli Colli (Techniscope)
  - *Jaws (Les dents de la mer)* – Steven Spielberg, 1975 – D.O.P : Bill Butler / Cadre : Michael Chapman (2.35 anamorphique)
  - *La porte du Paradis* – Michael Cimino, 1980 – D.O.P : Vilmos Zsigmond (2.35 anamorphique)
  - *Basic instinct* – Paul Verhoeven, 1992 – D.O.P : Jan de Bont (2.35 anamorphique)
  - *Heat* – Michael Mann, 1995 – D.O.P : Dante Spinotti (2.35 anamorphique)
  - *Mission : Impossible* – Brian De Palma, 1996 – D.O.P : Stephen H. Burum (2.35 anamorphique)
- **Pour le cadrage à l'épaule :**
  - *Trois couleurs : Bleu* – Krzysztof Kieslowski, 1993 – D.O.P : Slawomir Idziak (1.66)
  - *ChungKing Express* – Wong Kar-wai, 1994 – D.O.P : Christopher Doyle (1.66)
  - *Breaking the Waves* – Lars von Trier, 1996 – D.O.P : Robby Müller (Super 35 - 2.35)
  - *Le fils* – Luc et Jean-Pierre Dardenne, 2002 – D.O.P : Alain Marcoen / Cadre : Benoît Dervaux (1.66)
- **Pour l'utilisation du Steadicam :**
  - *Shining* – Stanley Kubrick, 1980 – D.O.P : John Alcott / Cadre, Steadicam : Garret Brown (1.37)
  - *L'Arche Russe* – Alexandre Sokourov, 2002 – D.O.P : Tilman Büttner (vidéo - 1.78, 16/9e)
  - *Elephant* – Gus Van Zant, 2003 – D.O.P : Harris Savides / Steadicam : Mathias Mesa (1.85 recadré en 1.33)
- **Pour la virtuosité du découpage dans des séquences d'action chorégraphiées :**
  - *Il était une fois en Chine 1, 2 et 3* – Tsui Hark, 1991, 1992, 1993 D.O.P : David Chung Chi-man, Wong Chung-piu, Arthur Wong, Lam Kwok-wah, Chan Tung chuen, Chan Pui-kai (2.35 anamorphique)
  - *The Blade* – Tsui Hark, 1995 – D.O.P : Wai Keung Lau (1.85)
  - *Iron Monkey* – Yuen Woo-Ping, 1993 D.O.P : Arthur Wong (1.85)
  - *The Bride With White Hair* – Ronny Yu, 1993 – D.O.P : Peter Pau (2.35 anamorphique)
  - *The Grandmaster* – Wong Kar-wai, 2013 – D.O.P : Philippe Le Sourd (Super 35, ralenti en Phantom Digital, 2.35)
- **Pour l'originalité et l'intelligence du cadre :**
  - *Persona* – Ingmar Bergman, 1966 – D.O.P : Sven Nykvist (1.37)
  - *Blow Up* – Michelangelo Antonioni, 1967 – D.O.P : Carlo Di Palma (1.66)
  - *Zabriskie Point* – Michelangelo Antonioni, 1970 – D.O.P : A. Contini (2.35 anamorphique)

- Pour un mouvement de caméra " TransTrav " ou " travelling contrarié " (travelling et zoom combiné et inversé) :

- **Jaws (Les dents de la mer)** – Steven Spielberg, 1975 – D.O.P : Bill Butler / Cadre : Michael Chapman (2.35 anamorphique).

(plan sur le visage de Roy Scheider quand il assiste à la mort du jeune garçon sur la plage)

- Pour le "Split Screen" (écran séparé) :

- **L'affaire Thomas Crown** – Norman Jewison, 1968 – D.O.P : Haskell Wexler (1.85)

- **Blow Out** – Brian De Palma, 1981 – D.O.P : Vilmos Zsigmond (2.35 anamorphique)

- **Time Code** – Mike Figgis, 2000 – D.O.P : Patrick Alexander Stewart (1.85 DV Cam)

- Pour l'utilisation du " flou " comme enjeu de mise en scène :

- **Mauvais Sang** – Léos Carax, 1986 – D.O.P : Jean-Yves Escoffier (1.66)

- **Trois couleurs : Bleu** – Krzysztof Kieslowski, 1993 – D.O.P : Slawomir Idziak (1.66)

- **Institut Benjamin ou ce rêve qu'on appelle vie humaine** – Stephen et Timothy Quay, 1995 – D.O.P : Nic Knowland (1.66)

- **Lost Highway** – David Lynch, 1996 – D.O.P : Peter Deming (2.35 anamorphique)

- Pour l'utilisation de cadres " débullés " comme enjeu de mise en scène :

- **Mission : Impossible** – Brian De Palma, 1996 – D.O.P : Stephen H. Burum (2.35 anamorphique)

- **Loin du Paradis** – Todd Haynes, 2003 – D.O.P : Edward Lachman (1.85)

- Pour un cadre qui bascule dans le plan (bullé puis débullé) :

- **La Double Vie de Véronique** – Krzysztof Kieslowski, 1991 – D.O.P : Slawomir Idziak (1.66)

(séquence de la première crise cardiaque de Véronika et du passage de l'exhibitionniste)

- **Body Snatchers** – Abel Ferrara, 1993 – D.O.P : Bojan Bazelli (2.35 anamorphique, optiques Arriscope)

(séquence nocturne avec la mère de Jenn endormie)

B - Direction Photo.

- Pour une lumière naturelle, " invisible " et réaliste :

- **Witness** – Peter Weir, 1985 - D.O.P : John Seale (1.85)

- Pour la recréation d'une lumière solaire en studio :

- **Le mari de la coiffeuse** – Patrice Leconte, 1990 – D.O.P : Eduardo Serra (2.35 anamorphique)

- Pour une lumière à la fois "douce" et "contrastée" :

- **Mauvais Sang** – Léos Carax, 1986 – D.O.P : Jean-Yves Escoffier (1.66)

- Pour des lumières "naturelles" dans des films en costumes et des " ambiances bougies " :

- **Barry Lyndon** – Stanley Kubrick, 1975– D.O.P : John Alcott (1.66)

- **Amadeus** – Milos Forman, 1984 – D.O.P : Miroslav Ondricek (2.35 anamorphique)

- **Les liaisons dangereuses** – Stephen Frears, 1988 – D.O.P : Philippe Rousselot (1.66)

- **Cyrano de Bergerac** – Jean-Paul Rappeneau, 1990 - D.O.P : Pierre Lhomme (1.66)

- **Ridicule !** – Patrice Leconte, 1996 – D.O.P : Thierry Arbogast (2.35 anamorphique)

- Pour une lumière "spectaculaire" non réaliste en studio :

- **Blade Runner** – Ridley Scott, 1982 – D.O.P : Jordan Cronenweth / Effets spéciaux : Douglas Trumbull (2.35 anamorphique)

- **Pour des lumières "baroques" en studio :**

- *Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant* – Peter Greenaway, 1989 – D.O.P : Sacha Vierny (2.35 anamorphique)
- *Prospero's book* – Peter Greenaway, 1991 – D.O.P : Sacha Vierny (1.66)
- *The Baby of Mâcon* – Peter Greenaway, 1994 – D.O.P : Sacha Vierny (2.35 anamorphique)

- **Pour des "hautes lumières" diffuses et brillantes :**

- *The Doors* – Oliver Stone, 1991 – D.O.P : Robert Richardson (2.35 anamorphique)
- *Casino* – Martin Scorsese, 1995 - D.O.P : Robert Richardson (Super 35 – 2.35)

- **Pour les "top light" et les tons bruns et jaunes :**

- *Le Parrain 1, 2 et 3* – Francis Ford Coppola, 1974 / 1990 – D.O.P : Gordon Willis (1.85)

- **Pour l'utilisation " globale " de l'étalonnage numérique :**

- *O'Brother* – Joel et Ethan Coen, 2000 – D.O.P : Roger Deakins (Super 35 – 2.35)

- **Pour l'utilisation "radicale" des tons vert, brun et jaune (étalonnage photochimique):**

- *Tu ne tueras point* – Krzysztof Kieslowski, 1988 – D.O.P : Slawomir Idziak (1.66)
- *La Double Vie de Véronique* – Krzysztof Kieslowski, 1991 – D.O.P : Slawomir Idziak (1.66)

- **Pour un noir et blanc classique, sophistiqué, inspiré de la peinture hollandaise du XVIIIe siècle (Wermeer...):**

- *La Belle et la Bête* – Jean Cocteau, 1945 – D.O.P : Henri Alekan (1.38)

- **Pour une utilisation "contemporaine" du noir et blanc :**

- *Manhattan* – Woody Allen, 1979 – D.O.P : Gordon Willis (2.35 anamorphique)
- *Down by law* – Jim Jarmusch, 1986 – D.O.P : Robby Müller (1.85)
- *Dead Man* – Jim Jarmusch, 1996 – D.O.P : Robby Müller (1.85)
- *The Barber* (négatif couleur) – Joel et Ethan Coen, 2002 – D.O.P : Roger Deakins (1.85)

- **Pour un usage mixte du noir et blanc et de la couleur :**

- *Raging Bull* (N/B et Couleur) – Martin Scorsese, 1980 – D.O.P : Michael Chapman (1.85)
- *Rumble Fish (Rusty James)* (N/B et Couleur) – Francis Ford Coppola, 1984 – D.O.P : Stephen H. Burum (1.66)
- *Les Ailes du Désir* (N/B et Couleur) – Wim Wenders, 1987 – D.O.P : Henri Alekan / Cadre : Agnès Godard (1.66)
- *Europa* (N/B et Couleur) – Lars von Trier, 1990 - D.O.P : Henning Bendsten, Edward Klosinsky, Jean-Paul Meurisse (2.35)
- *La liste de Schindler* (N/B et Couleur) – Steven Spielberg, 1993 – D.O.P : Janusz Kaminski (1.85)

- **Pour un changement d'ouverture de diaphragme dans le plan (correction d'exposition) :**

- *The insider (Révélations)* – Michael Mann, 2000 – D.O.P : Dante Spinotti (2.35 anamorphique)
(quand Al Pacino ouvre les rideaux à la fin de la première séquence)
- *The stain (La couleur du mensonge)* – Robert Benton, 2003 – D.O.P : Jean-Yves Escoffier (super 35 – 2.35)
(pendant une série de panoramiques entre Anthony Hopkins au volant de sa voiture et Nicole Kidman à l'extérieur)

- **Pour la maîtrise totale du langage cinématographique :**

- *Apocalypse Now* – Francis Ford Coppola, 1979 – D.O.P : Vittorio Storaro / Cadre : Enrico Umetelli, Vittorio Storaro, Francis Ford Coppola / D.O.P 2ème équipe : Stephen H. Burum (2.35 anamorphique)

- **Et plus précisément :**

- Pour une lumière naturelle et " invisible " : premières séquences jusqu'au départ de Willard.
- Pour l'utilisation de couleurs non naturelles en extérieur : voir les fumées multicolores tout au long du film.
- Pour l'opposition entre ombre et lumière et l'économie de moyen (une source) : découverte de Kurtz.
- Pour la gestion d'une lumière déclinante (coucher de soleil) et les variations de température de couleur dans la continuité de la même séquence : dîner à la plantation française (version **Redux**)
- Pour les effets d'éclairs : séquences final de la mort de Kurtz.
- Pour le basculement du cadre sur 360° (mouvement circulaire de la caméra, dans l'axe) : capture de Willard.

C – Supports, formats et techniques particulières.

I – 16mm

- **Pour du Super 16mm gonflé en 35mm (sortie salle) :**

- **Meurtre dans un jardin Anglais** – Peter Greenaway, 1982 – D.O.P : Curtiss Clark (1.66)
- **Le fils** – Luc et Jean-Pierre Dardenne, 2002 – D.O.P : Alain Marcoen / Cadre : Benoît Dervaux (1.66)
- **Etre et avoir** (documentaire) – Nicolas Philibert, 2002 – D.O.P : Katell Djian, Laurent Didier / Cadre : N. Philibert (1.66)
- **Carol** – Tod Haynes, 2016 – D.O.P : Edward Lachman (ARRI 416, Kodak Vision 3, 1.85)

- **Pour du Super 16 Scope 2.35 anamorphosé à la prise de vue et gonflé en 35mm (sortie salle) :**

- **Seul contre tous** – Gaspard Nôé, 1999 – D.O.P : Dominique Colin (2.35 anamorphique)

- **Pour du 16mm standard "gonflé" en 35mm (sortie salle)**

- **La maman et la putain** – Jean Eustache, 1973– D.O.P : Pierre Lhomme (Caméra 16mm Eclair Coutant NPR / 1.38)

- **Pour du Super 16 transféré en Beta Numérique puis kinescopé en 35mm (sortie salle) :**

- **Maléfique** – Eric Valette, 2002 – D.O.P : Jean-Marc Bouzou (1.85)

II – 35mm

- **Pour une utilisation récente du CinémaScope anamorphique :**

- **Parle avec elle** – Pedro Almodovar, 2002 – D.O.P : Javier Aguirresarobe (2.35 anamorphique)
- **Mystic River** – Clint Eastwood, 2003 – D.O.P : Tom Stern (2.35 anamorphique)

- **Pour le Techniscope (2.35 sphérique sur 2 perforations) :**

- format abandonné aujourd'hui -

- **Le bon, la brute et le truand** – Sergio Leone, 1966 – D.O.P : Tonino Delli Colli (Techniscope)
- **Il était une fois dans l'Ouest** – Sergio Leone, 1968 – D.O.P : Tonino Delli Colli (Techniscope)

- **Pour le VistaVision (35mm à défilement horizontal)**

- ce format n'est plus utilisé aujourd'hui que pour certains effets spéciaux -

- **Vertigo (sueurs froides)** – Alfred Hitchcock – D.O.P : Robert Burks (1.85)
- **North by Northwest (la mort aux troussees)** – Alfred Hitchcock – D.O.P : Robert Burks (1.85)
- **The Searchers (La prisonnière du désert)** – John Ford, 1956 – D.O.P : W.C Hoch, A. Gilks (1.85)

III – 70 mm

- **Pour le 70mm (rapport 2.20 sur positif 70 - sans anamorphose - et 2.35 après réduction en 35mm) :**

- **West Side Story** – Robert Wise, Jérôme Robbins, 1961 – D.O.P : D. L.Fapp

- *Laurence d'Arabie* – David Lean, 1962 – D.O.P : Freddie Young
- *2001, l'Odysée de l'espace* – Stanley Kubrick, 1968 – D.O.P : G. Unsworth / Effets spéciaux : Douglas Trumbull
- *Hamlet* - Kenneth Branagh, 1996 – D.O.P : Alex Thomson (dernier long métrage en 70mm sphérique)

- **Pour du Ultra Panavision 70 (négatif 65mm fenêtre 2.20 anamorphosé au rapport 1.25, ratio 2.76) :**

- *8 Salopards* – Quentin Tarantino, 2016 – D.O.P : Robert Richardson (2.76 anamorphique)

- **Pour une utilisation mixte contemporaine du 35mm anamorphique, du VistaVision, du 70mm IMAX et de l'IMA Digital :**

- *Interstellar* – Christopher Nolan, 2014 – D.O.P : Hoyte Van Hoyteman (ratios multiples, référence : 2.35)

IV – Vidéo SD :

- **Pour du Beta Numérique kinescopé en 35mm (sortie salle) :**

- *Buena Vista Social Club* – Wim Wenders, 1998 – D.O.P : Robbie Müller (1.85)

- **Pour du miniDV kinescopé en 35mm (sortie salle) et pour "l'esthétique" *Dogma* :**

- *Les idiots* – Lars von Trier, 1998 – D.O.P : Casper Holm, Jesper Jargil, Kristoffer Nyholm, Lars von Trier.
- *Festen* – Thomas Winterberg, 1998 – D.O.P : Anthony Dod Mantle

V – Cinéma Digital :

- **Pour du Scope Anamorphique en filière digitale :**

- *Trois souvenirs de ma jeunesse* – Arnaud Desplechin, 2015 – Irina Lubtchanski – (Red Dragon, 2.35 anamorphique)

VI – Techniques particulières :

- **Pour une utilisation mixte du N/B et de la couleur et pour une utilisation récente d'effets optiques réalisés à la prise de vue (projection frontale, projection arrière) :**

- *Europa* (N/B et Couleur) – Lars von Trier, 1990 - D.O.P : Henning Bendsten, Edward Klosinsky, Jean-Paul Meurisse (2.35)

- **Pour des effets de filage (désynchronisation griffes / obturateur) et une ouverture réduite de l'obturateur (45° et 22,5°) :**

- *Il faut sauver le soldat Ryan* – Steven Spielberg, 1998 – D.O.P : Janusz Kaminski (1.85)