

Ouvrages généraux

Christian Metz, *Langage et cinéma*, Albatros, 1977

Comprendre le cinéma suppose un recensement des outils qui permettent une interprétation possible avec un minimum de rigueur et une posture d'énonciation cohérente

Marcel Martin, *Le langage cinématographique*, Les éditeurs français réunis, 1977

Répertoire systématique des procédés du langage filmique suivi d'une étude de leur évolution historique

André Gardies, *Le récit filmique*, Hachette supérieur, 1993

Temps, espace, personnages, narration, focalisation etc. : autant de thèmes qui permettent de cerner l'originalité d'un art du récit

Daniel Arijon, *Grammaire du langage filmé*, Dujarric, 1983 (réédité en 2004)

Illustré de nombreux schémas indiquant les emplacements de caméra et faisant référence à plus de 150 films, cet ouvrage aborde toutes les méthodes de narration visuelle les plus employées dans le cinéma. Ce livre est une référence fondamentale de travail tant pour le tournage que pour le montage. Une bible du cinéma.

Roger Odin, *Cinéma et production de sens*, Armand Colin, 1990

Cet ouvrage aborde la structuration d'ensemble du langage cinématographique. Le recours à des outils d'inspiration linguistique permet d'apporter des réponses précises sur les grands niveaux de production de sens à l'œuvre dans les films.

Pierre Maillot. *L'écriture cinématographique*, Méridiens Klincksieck, 1996

Loin de réduire le cinéma à un ensemble de recettes techniques, ce livre montre en quoi il existe un art cinématographique bien spécifique. Ce livre n'est pas un manuel de recettes d'écriture cinématographique, il développe une stratégie pour se poser les bonnes questions et donc les bonnes réponses avant d'écrire un scénario. Combien de films, par ailleurs soignés, pèchent par une structure résultant de problèmes narratifs mal résolus dès le départ? Un exposé clair, concis, d'une lecture aisée. À lire et relire.

Jacques Aumont, Michel Marie, *L'analyse des films*, collection Fac cinéma, Nathan université, 1997

Pour faire vraiment des films, et peut-être des bons, l'analyse sous toutes ses formes est une bonne école. En décortiquant les œuvres des maîtres, on apprend comment s'exprime l'art cinématographique.

Laurent Jullier, *Qu'est-ce qu'un bon film?*, La dispute, 2002

Laurent Jullier isole six critères de jugement de goût au cinéma : le succès, la technique, l'édification, l'émotion, l'originalité, la cohérence. Une introduction à un usage raisonné du jugement de goût.

Jacques Aumont, Michel Marie, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, 2e édition 2008, Armand Colin, 2008

Outil indispensable pour tout cinéophile et étudiant en cinéma et audiovisuel regroupe plus de 500 articles sur l'histoire du cinéma, les genres, les nouvelles images, les techniques numériques et les nouvelles théories

Frédéric Sojcher, *Manifeste du cinéaste*, Rocher, 2009

L'envers du décor des tournages. Les formes de financement et de diffusion des films changent notre monde. Pourquoi chaque film est toujours un combat dont l'issue est incertaine?

Walter Murch, *En un clin d'œil, passé, présent et futur du montage*, Capricci, 2011

Le monteur et le mixeur de Francis Ford Coppola est un alchimiste toujours en quête de nouvelles expériences au service de la meilleure expression cinématographique. Passionnant.

Collection Cahiers du Cinéma, les petits Cahiers, SCÉRÉN-CNDP dirigée par Joël Magny et Frédéric Strauss depuis 2001 :

Le récit au cinéma,

Le documentaire l'autre face du cinéma,

Le dialogue du texte écrit à la voix mise en scène,

Le montage l'espace et le temps du film,

Le plan au commencement du cinéma,

Le point de vue de la vision du cinéaste au regard du spectateur,

Jacques Tati de François le facteur à M.Hulot,

Jean Vigo une vie engagée dans le cinéma

La lumière au cinéma

Les effets spéciaux

L'adaptation, le cinéma a tant besoin d'histoires

Le court métrage etc.

Écrire un scénario

John W.Bloch, William Fadiman, Lois Peyser, *Manuel du scénario américain*, CIAM, Bruxelles, 1992

Des indications, des conseils, toujours accompagnés d'exemples. Très utile.

Linda Seger, *Faire d'un bon scénario, un scénario formidable*, Dixit, 1997

La plus célèbre consultante d'Hollywood révèle l'art de l'écriture : la réécriture

Linda Seger, *créer des personnages inoubliables*, Dixit, 1999

Le talent ne vient pas tout seul. Il est le fruit d'un travail acharné pour maîtriser l'énonciation d'un point de vue. Apprendre à se connaître est le point de départ de la création de tout personnage.

Yves Lavandier, *La dramaturgie, Le clown et l'enfant*, 1994 (nouvelle édition 2014)

Quand on est cinéaste, s'il est un ouvrage indispensable à connaître, lire, relire et méditer et à laisser à portée de main sur sa table de chevet, c'est bien La dramaturgie d'Yves Lavandier. Indispensable.

Philippe Perret, Robin Barrataud, *Savoir rédiger et présenter son scénario*, Collection Tournage, Maison du film court, 1998

Ce petit livre apporte plein de conseils pratiques pour la mise en forme et propose toutes les astuces permettant une bonne réécriture avec des dialogues cinématographiques. Cet ouvrage est le pendant du livre d'Yves Lavandier sur la Dramaturgie.

Anne Roche, Marie-Claude Taranger, *L'atelier de scénario. Éléments d'analyse filmique*, Dunod, 1999
Fondé sur de nombreux exemples d'analyses qui abordent toutes les facettes d'un récit, cet ouvrage offre une palette d'exercices pratiques s'adressant aussi bien aux débutants qu'aux chevronnés. Avec de bonnes pistes pour bien analyser les films, ce livre ouvre la voie à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture d'un scénario. À lire et relire.

Jean-Marc Rudniki, *Écrire un court métrage*, Dixit, 1999

Parmi l'abondante littérature traitant du scénario, on ne trouve guère d'ouvrages dédiés au court métrage. Ce livre qui résume les informations classiques sur le scénario donne des conseils pratiques adaptés au court métrage. Il révèle aussi un certain nombre d'erreurs habituelles à ne pas commettre.

Syd Field, *Comment reconnaître, identifier et définir les problèmes liés à l'écriture du scénario*, Dixit, 2000

Comment se poser les bonnes questions pour résoudre les problèmes d'intrigue, de personnages de structure? Cent fois sur le métier...

Robert MacKee, *Story*, Dixit, 2001

Les principes de l'écriture d'un scénario. Contenu, structures, genre. Les éléments de l'histoire, les principes du schéma de l'histoire, le scénariste au travail. Incontournable.

Antoine Cucca, Paola Foti, *La création des personnages*, Éditions Dujarric 2001

Les auteurs proposent des méthodes, dédiées au réalisateur comme à l'interprète pour créer des personnages.

Maryse Léon-Garcia, *Écrire son scénario, manuel pratique*, Dixit, 2001

Un manuel interactif permettant de développer un projet de scénario, à partir de différents exercices basés sur des jeux de questions/réponses. Il faut se laisser guider dans le labyrinthe du premier scénario.

Luc Delisse, *L'invention du scénario*, Impressions nouvelles, 2006

À toutes les interrogations qui se posent lorsqu'on veut inventer une histoire qui n'existe pas, l'auteur apporte des réponses simples et claires, de façon à constituer une grammaire scénaristique

Franck Haro, *Écrire un scénario pour le cinéma*, Eyrolles, 2009

Avec pédagogie et humour, l'auteur met au jour ses conseils et ses méthodes pour aider à concevoir un projet d'écriture

Documentaire

Guy Gauthier, *Le documentaire, un autre cinéma*, Collection Fac cinéma, Nathan université, 1995

Tout le processus d'élaboration d'un film documentaire avec une typologie des différents genres. À lire par les adeptes du film de réalité.

Jean-Luc Lioult, *À l'enseigne du réel, Penser le documentaire*, Hors champ Publications de l'Université d'Aix en Provence, 2004

Des clés pour penser la représentation du réel sous ses divers aspects

Didier Mauro, *Le documentaire, cinéma et télévision*, Dixit 2005

Écriture, réalisation, production, diffusion, formation

Jacqueline Sigaar, *L'écriture du documentaire*, Dixit, 2010

Tout comme la fiction, l'écriture du documentaire passe par un résumé, une note d'intention, un synopsis, un séquençier, un scénario et un traitement. L'ouvrage est constitué de plusieurs entretiens avec des cinéastes documentaristes

Didier Mauro, *Praxis du cinéma documentaire*, Publibooks, 2012

Qu'est-ce qu'un film documentaire de création? Comment écrire un projet de film documentaire? Quelles méthodes mettre en œuvre pour sa réalisation? Comment le produire, le diffuser, lui faire rencontrer son public? Ce livre propose au lecteur de partager une passion consacrée par l'auteur depuis 1979: l'écriture et la réalisation d'œuvres documentaires.

Guy Gauthier, *Le documentaire, un autre cinéma* 3e édition, Armand Colin, 2008

De Dziga Vertov à Chris Marker, le documentaire de création participe à l'élaboration et au développement du langage cinématographique

Musique et son

Mario Litwin, *Le film et sa musique*, Romillat, 1992

Une référence incontournable pour la musique de film écrite par un musicien talentueux.

Michel Chion, *La musique au cinéma*, Fayard, 1995

Musique savante ou populaire, la musique est un fluide malléable qui irrigue le film.

Un bouquin passionnant. Pour ne plus boucher des silences par n'importe quel fond sonore.

Bernard Guiraud, *Le Son au Cinéma et dans l'audiovisuel*, Baie des anges, 2011

Cet ouvrage bourré de références cinématographiques et d'indications techniques essentielles, offre l'avantage de pouvoir se lire d'une traite comme un bon roman. Ensuite, il est possible d'y revenir à loisir et de se poser, dès la conception d'un film, les bonnes questions concernant le son.

Guides pratiques

Jorge Sinclair, *Direction montage*, Pack shop, 1994

Moins ambitieux que le livre précédent, ce livre aborde de façon très concrète et progressive les règles de la narration cinématographique. Très utile.

Marc Arnaud, *Faire un film en vidéo ou en cinéma, Guide pratique*, Le Temps apprivoisé, 1995

Le scénario, les repérages, le casting, le financement, le tournage, le montage, la post-production. Un film de A à Z.

Rémi Jacquinet, Olivier St-Vincent, Raphaël St-Vincent, *Guide pratique du story-board*, Scope et Maison du Film court, 2002

Outil de travail encore peu utilisé en France le story-board est la première mise en image d'un film avant sa réalisation.

Ricardo Aronovich, *Exposer une histoire* Éditions Dujarric, 2003

Quelques concepts autour de la photographie cinématographique

Une vraie leçon sur la maîtrise de la lumière au cinéma, signée par l'un des plus grands directeurs de la photographie contemporains.

Marcie Beigleiter, *Les clés pour créer un story-board*, Dixit, Synopsis, Triumvir, 2004

Indispensable. Très pratique, bourré de schémas, de conseils et avec pleins d'adresses utiles en annexe.

Jeremy Vineyard, *Les plans au cinéma*, Eyrolles, 2004

Incontournable. Une encyclopédie illustrée de tous les types de plans employés par plus d'une centaine de cinéastes.

Steven D.Katz, *Réaliser ses films plan par plan*, Eyrolles, 2005

Concevoir et visualiser sa mise en images. Très utile. Nombreuses illustrations techniques.

Mark Travis, *La mise en scène*, Dixit, ESRA, 2005

Le travail avec le scénariste, le casting, les répétitions, l'équipe artistique, la postproduction.

Steven D.Katz, *Mettre en scène pour le cinéma*, Eyrolles, 2006

La suite de l'ouvrage précédent. Mouvements d'acteurs et de caméras. Nombreuses études de cas bien illustrées.

Jennifer Van Sijll, *Les techniques narratives du cinéma*, Eyrolles, 2006

Excellent Les 100 plus grands procédés que tout réalisateurs doit connaître. L'espace, le temps, les effets de liaison, les optiques, le temps, le montage etc. à partir de nombreux exemples des grands maîtres du cinéma de Welles à Tarantino

Wendy Tumminello, *Techniques de story-boards*, Eyrolles, 2006

Guide pratique abordant chaque aspect du processus de conception et d'utilisation du story-board. Très utile.

Jean-Charles Fouché, *Mon guide du tournage montage*, 2e édition, Baie des anges, 2010

Tout en couleurs, ce livre aborde les bases théoriques, techniques et artistiques pour réaliser des œuvres audiovisuelles de qualité.

Roget Bouillot, Gérard Galès *Cours de vidéo, Matériels, tournage et prises de vues, post-production*, Dunod, 2008

Unique en son genre et fidèle à l'esprit des indispensables Cours de photographie de René Bouillot, ce Cours de vidéo dresse un panorama exhaustif des aspects théoriques, esthétiques et techniques de la vidéo, tant du point de vue des matériels que des pratiques : Art vidéo et tournage

Olivier Ponthus, *Guide du tournage vidéo*, Dunod, 2008

Richement illustré, tout en couleurs, ce guide pratique est l'outil de travail indispensable des professionnels de la communication, des étudiants en audiovisuel, voire des simples amateurs à la recherche de conseils avisés (CD Rom inclus)

Neil Landau, Matthew Frederick, *101 petits secrets de cinéma qui font les grands films*, Dunod, 2011

La création d'un film est à la fois rigoureuse et expérimentale

Gustavo Marcado, *L'art de filmer, apprendre (et transgresser) les règles de la composition cinématique*, Pearson, 2011

Apprendre à faire les choix esthétiques et expressifs en fonction des plans qu'on souhaite réaliser et en analysant certains des plus grands chefs d'œuvres du cinéma contemporain.

Technique

Philippe Bellaïche, *Les secrets de l'image vidéo*, 7e édition, Eyrolles, 2008

Un ouvrage complet, document de référence dans l'univers de la vidéo : colorimétrie, éclairage, optique, caméras, signal vidéo, compression numérique, formats d'enregistrement, formats d'images. Indispensable.

Jean Charles Fouché, *Comprendre la vidéo numérique*, 2e édition, Baie des anges, 2010

Un ouvrage de vulgarisation de de l'ensemble des révolutions techniques dans le domaine de l'audiovisuel, de la télévision jusqu'au cinéma numérique

Jacques Gaudin, *Colorimétrie appliquée à la vidéo*, 2e édition, INA expert, Dunod, 2012

Cet ouvrage en couleur dresse un large panorama des principes et des techniques colorimétriques employées dans le domaine du signal vidéo. Il est accompagné d'un CD rom interactif avec 23 expériences et des simulations 2D et 3D. Un outil indispensable pour consolider ses connaissances dans le domaine.

Bernard Mendiburu, *Produire des images en relief 3DS*, Ina Experts, INA éditions, 2012 (sur la base de textes finalisés fin 2008)

Le premier ouvrage qui couvre tous les aspects du cinéma en relief