
Repères bibliographiques 85

**Secrets et illusions :
La magie des effets spéciaux**
exposition permanente

« ...Les trucages naissent de la rencontre fortuite d'un savoir-faire technique et d'une intuition poétique. Roturiers par essence, ils échappent aux attributions d'auteurs et aux étiquetages savants. D'emblée ils s'absorbent dans le patrimoine commun de l'humanité. Ils s'enracinent. De là, sans doute, leur probable postérité... ».

- Lefebvre, Thierry. « Avant-propos ». *1895*, no 27, octobre 1999, p.5.

PÉRIODIQUES

Cinefex (1980-). Riverside (Californie) : Cinefex. Collection de la médiathèque en date de 2012 : no 1 à 131 (1980 - 2012).

Périodique trimestriel portant sur les effets spéciaux au cinéma.

Make-up Artist Magazine (1993 -). Vancouver (États-Unis) : Key publishing. Collection de la médiathèque en date de 2012 : no 26 à 99 (2000 à 2012).

Périodique bimestriel portant sur l'art du maquillage au cinéma.

Benitez, Juan Carlos. « Douglas Trumbull, pionnier des effets spéciaux américains ». *L'Écran fantastique*, no 168, décembre 1997, pp.58-61. III.

Douglas Trumbull évoque les souvenirs de sa carrière de créateur d'effets spéciaux.

Bernard, Sophie. « Animation et effets spéciaux ». *Qui fait quoi*, no 128, novembre-décembre 1994, p.32. III.

Propos sur l'expertise du Québec en matière de logiciels d'animation et d'effets spéciaux.

Bukatman, Scott. « The ultimate trip : special effects and kaleidoscopic perception ». *Iris*, no 25, printemps 1998. pp.75-97. Bibliogr. ; III.

Propos sur la perception kaleidoscopique, le mouvement et l'immersion dans les films.

Cantaloube, Thomas. « La magie digitale ». *Cahiers du cinéma*, no 513, mai 1997, pp.81-82, 84. III.

Visite de deux des principales sociétés spécialisées dans la conception d'effets spéciaux : Industrial Light and Magic de George Lucas et Digital Domain de James Cameron.

Caron, André. « Le clonage des acteurs par duplication visuelle ». *Séquences*, no 177, mars-avril 1995, pp.55-56. III.

Survol des films utilisant la technique du « morphing » pour modifier ou remplacer un personnage de film.

Dixon, Wheeler Winston. « The digital domain : some preliminary notes on image mesh and manipulation in hyperreal cinema/video ». *Film Criticism*, Vol. 20, no 1-2, automne-hiver 1995-1996, pp.55-66. Bibliogr.

Propos sur l'impact technique et esthétique des technologies numériques sur la production d'effets spéciaux pour des films comme FOREST GUMP; sur les liens avec les compagnies d'effets spéciaux; et sur l'impact du numérique sur la performance d'acteur.

Dupuy, Julien. « Les aventuriers de la lanterne magique ». *Mad Movies Culte*, Hors série no 2, décembre 2005, pp.72-77. III.

Étude sur la contribution de Willis O'Brien et Marcel Delgado aux effets spéciaux de KING KONG (M. C. Cooper et E. B. Schoedsack, 1933).

Dupuis, Julien (rédacteur en chef). « Créatures et créateurs ». *Mad Movies*, Hors série no 7, 2005.

Numéro spécial sur les artisans en maquillage, moulage et autres techniques d'effets spéciaux permettant la fabrication de créatures au cinéma. Comprend plusieurs entretiens avec ces artisans ainsi que la démonstration de diverses techniques utilisées par ceux-ci.

Ede, François. « De la terre à la lune... ». *Cahiers du cinéma*, no 503, juin 1996, p.73. III.

Rapprochement entre les trucages du film de Méliès LE VOYAGE DANS LA LUNE (1902) et celui de Kubrick 2001 : A SPACE ODYSSEY (1968).

Faudeux, Stéphan (rédacteur en chef). « Digital film : le nouveau monde ». *Sonovision*, supplément au no 467, novembre 2002, pp.1-74. Filmogr. ; III.

Supplément au numéro 467 consacré aux différents aspects de la technologie numérique utilisée dans la production audiovisuelle, tant pour la réalisation, la projection ou les effets spéciaux.

Forestier, François ; Boulet-Gercourt, Philippe. « Ce jouet qui révolutionne le cinéma ». *Le Nouvel observateur*, no 1638, 28 mars - 3 avril 1996, pp.4-8. III.

Histoire de la création de TOY STORY, le premier film entièrement fabriqué sur ordinateur et réalisé par John Lasseter. Comprend une visite de l'atelier Pixar où est né le film.

Gilbert, Thomas. « Adrien Morot : le Canada fait de l'effet ». *L'Écran fantastique*, no 321, juin 2011, pp.12-16. III.

Le maquilleur québécois Adrien Morot parle de sa formation, de sa carrière et de sa filmographie. Encart inséré à la page 34 de la revue.

Hamus-Vallée, Réjane. « Du père fondateur aux ordinateurs : de l'Effet aux effets ». *Eclipses*, Hors série no 2, 2002, pp.16-19. III.

Comment Méliès en 1902 et Willis O'Brien en 1933 ont contribué à mettre en place une esthétique des effets spéciaux qui est encore une source d'inspiration en 2002.

Hamus-Vallée, Réjane. « Du trucage aux effets spéciaux ». *CinémAction*, no 102, janvier 2002, pp.1-235. Bibliogr. ; Dictionnaire ; III. ; Who's who.

Numéro consacré aux aspects esthétiques, théoriques et techniques des effets spéciaux traditionnels ou numériques, ainsi qu'à leur histoire depuis les débuts du cinéma. Complété par la biofilmographie des 50 plus célèbres truquistes du cinéma ainsi que par un lexique des termes techniques les plus courants.

Hollis, Richard. « Sight and Sound A-Z of cinema. E effects ». *Sight & Sound*, Vol. 6, no 10. octobre 1996, pp.26-28,30. III.

Regard sur la création des effets spéciaux au cinéma; incluant une chronologie des principales innovations en trucage.

Jean, Marcel. « L'image composite : une histoire de mutation ». *24 Images*, no 125, décembre 2005 - janvier 2006, pp.11-13. III.

Survol de quelques oeuvres d'animation constituées d'images formées avec des technologies numériques auxquelles viennent s'ajouter des prises de vues réelles.

Lefebvre, Thierry ; Michaud, Philippe-Alain. « Le relief au cinéma ». *1895*, Hors Série, septembre 1997, pp.1-207. Bibliogr. ; Chronologie ; Filmogr. ; III.

Numéro consacré à l'histoire du cinéma en relief (3-D) : son esthétique, ses racines techniques, ses films marquants.

Lefebvre, Thierry. « Pour une histoire des trucages ». *1895*, no 27, octobre 1999, pp.1-158. Bibliogr. ; III.

Numéro spécial étudiant de façon historique, théorique et scientifique, la question des effets spéciaux depuis les débuts du cinéma.

Niogret, Hubert ; Garsault, Alain. « Ray Harryhausen, artisan, technicien et créateur ». *Positif*, no 249, pp. 2-11, décembre 1981, III. Bio-filmogr.

Entretien avec le spécialiste en effets spéciaux Ray Harryhausen.

Pintea, Pascal. « Dans l'atelier des artisans-magiciens ». *L'Écran fantastique*, no 261, janvier 2006, pp.32-35. III.

Visite des studios néozélandais d'effets spéciaux Weta ponctuée des propos de son co-fondateur Richard Taylor.

Pintea, Pascal. « Dans les coulisses de Legacy Effects : l'esprit de Stan Winston ». *L'Écran fantastique*, no 299, juin 2009, pp.52-57. III.

Le responsable du studio d'effets spéciaux de maquillage Legacy Effects, John Rosengrant, décrit les différents départements de son institution, la façon dont l'esprit de Stan Winston y est maintenu et la place qu'y occupe le 3D.

Pintea, Pascal. « Dans les coulisses d'une légende : les trucages de King Kong ». *L'Écran fantastique*, no 260, décembre 2005, pp.48-55. III.

Étude sur les trouvailles de Willis O'Brien, Linwood Dunn et Murray Spivack en matière de trucages pour KING KONG (1933).

Pintea, Pascal. « Star Trek : les effets spéciaux d'une saga-culte ». *L'Écran fantastique*, no 295, février 2009, pp.2-5 / no 298, mai 2009, pp.2-7. III.

Étude en deux parties sur les effets spéciaux de la série télévisée Star Trek (1966-1969).

Rivard, Yves. « Effets spéciaux made in Québec ». *L'Écran fantastique*, no 211, juillet 2001, pp.48-55. III.

Panorama des différentes entreprises québécoises d'effets spéciaux (numérique ou traditionnels) pour le cinéma et la télévision. On y souligne leur histoire tout en mettant en relief les films auxquels elles ont participé.

s.n. « The automatic camera effects system (ACES) ». *American Cinematographer*. Vol. 61, no 1, janvier 1980, pp.60-61, 81. III.

Description du système ACES qui est le premier système de caméra à être opéré complètement par un ordinateur pour le tournage de films en stop-motion.

Salard, Pierre. « District 9 : les ressources du Canada au service des extraterrestres ». *L'Écran fantastique*, no 302, octobre 2009, pp.10-11. III.

Notes sur les effets spéciaux du film de Neill Blomkamp, DISTRICT 9.

Siegel, Lois. « Artists of illusion ». *Cinema Canada*, mars 1980, no 63, pp.20-27 Générique. III.

Le coordinateur en effets spéciaux Gary Zeller, ainsi que plusieurs artistes maquilleurs, discutent de leur travail sur le film SCANNERS (1981).

MONOGRAPHIES

Archer, Steve. Willis O'Brien, maître des effets spéciaux. Paris : Dreamland, 1996, 200p. (Image par image). Bibliogr. ; Filmogr. ; Générique ; III.

Ouvrage sur la carrière et la vie de Willis O'Brien, spécialiste en effets spéciaux de l'animation image par image.

Azarmi, Mehrdad. Optical effects cinematography : it's development, methods and techniques. Los Angeles : University of Southern California, 1974.

Thèse sur le développement des effets optiques au cinéma.

Beau, Frank ; Dubois, Philippe ; Leblanc, Gérard. Cinéma et dernières technologies. Bruxelles ; Paris : Institut national de l'Audiovisuel ; De Boeck Université, 1998, 266p. - (Arts et Cinéma). III.

Réflexion critique sur les développements dans le domaine des technologies de l'image et du son comme des moyens d'observer historiquement les formes de la représentation.

Cotta Vaz, Mark ; Barron, Craig. The invisible art : the legends of movie matte painting. San Francisco : Chronicle Books, 2002, 287p. Bibliogr. ; III.

Évolution de l'utilisation du matte painting comme trucage au cinéma.

Duncan, Jody. The Winston effect : the art and history of Stan Winston Studio. Londres : Titan Books, 2006, 336p. Filmogr. ; III. ; Palmarès

Historique de la carrière du créateur d'effets spéciaux Stan Winston à l'aide de plusieurs exemples de films sur lesquels il a travaillé.

Dunn, Linwood G. ; Turner, George E. The ASC treasury of visual effects. Hollywood : American Society of Cinematographers, 1983, 297p.

Composé de plusieurs articles des membres de L'American Society of Cinematographers sur la plupart des effets spéciaux utilisés au cinéma.

Finch, Christopher. Special effects : creating movie magic. New York : Abbeville Press, 1984, 252p. Bibliogr. ; Dictionnaire ; III.

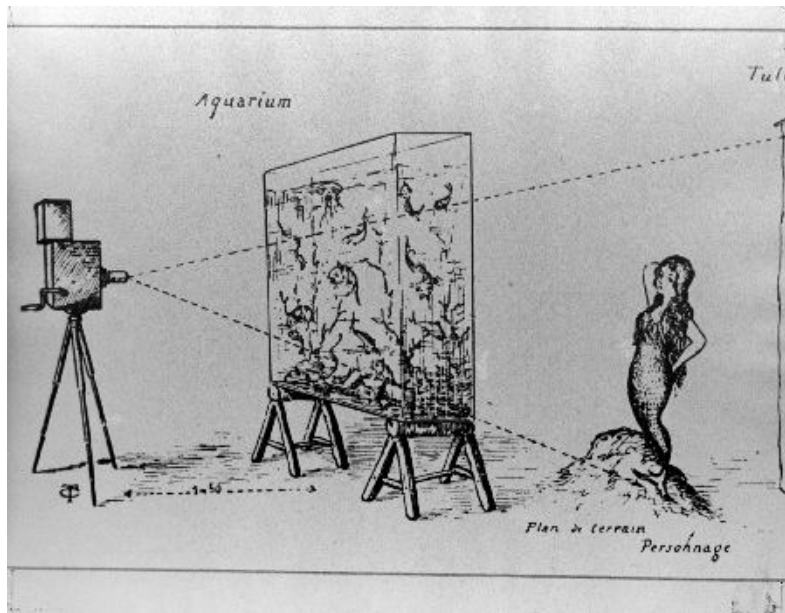
Démonstration de plusieurs effets spéciaux utilisés au cinéma à l'aide d'exemples de certains films dont BLADE RUNNER, TRON, 2001, STAR WARS.

Glintenkamp, Pamela. Industrial Light & Magic : the art of innovation. New York : Abrams, 2011, 357p. III. ; Palmarès

Histoire de la compagnie d'effets spéciaux Industrial light & magic fondée par George Lucas en 1975, expliquée et illustrée à l'aide des nombreux films ayant bénéficiés des trucages de la compagnie.

Hamus-Vallée, Réjane. Les effets spéciaux. Paris : Cahiers du cinéma, 2004, 92, 2p. (Cahiers du cinéma. Petits Cahiers). Bibliogr. ; III.

Histoire des principales techniques d'effets spéciaux au cinéma.

Croquis pour le film LA SIRÈNE (1904) de Georges Méliès

Harryhausen, Ray : Film fantasy scrapbook. South Brunswick : A.S. Barnes, 1978, 142p. Ill.

Parcours les créations de l'artiste en effets spéciaux Ray Harryhausen.

Hopkins, Albert A. Magic : stage illusions and scientific diversions : including trick photography / compiled and edited by Albert A. Hopkins. New York : Munn & Co., 1911, xii, 556p.

Ouvrage sur les trucages scéniques, scientifiques et photographiques.

Keane, Stephen. « Digital special effects » In : CineTech : film, convergence and new media. New York : Palgrave Macmillan, 2007, pp. 56-75. Bibliogr.

Regard sur les effets spéciaux numériques en termes de contradiction et de synthèse. Les films « Star Wars episode 2 : Attack of the clones » et « Lord of the ring : the two towers » sont étudiés comme exemples.

North, Dan. Performing illusions : cinema, special effects and the virtual actor. Londres : Wallflower Press, 2008, 232p. Bibliogr. ; Ill.

Examine l'histoire créative des effets spéciaux, des premiers trucages de George Méliès jusqu'à l'ère des effets numériques.

Okun, Jeffrey ; Zwerman, Susan. The VES handbook of visual effects : industry standard VFX practices and procedures. Burlington : Focal Press, 2010, xxvi, 922p. Technique ; Dictionnaire ; Ill.

Couvre tous les aspects techniques des effets visuels, de la pré-production à la post-production. Plusieurs leçons sur divers types d'effets tel la stéréoscopie, la correction des couleurs, la création numérique de personnages dans les jeux interactifs, et plusieurs autres.

Penso, Gilles. Stop-motion : l'animation image par image dans le cinéma fantastique. Paris : Dreamland, 2002, 367p. Bibliogr. ; Dictionnaire ; Ill.

Comprend plusieurs entretiens avec de nombreux artisans de la technique d'animation image par image. Plusieurs exemples de films illustrent l'ouvrage.

Pintea, Pascal. Effets spéciaux : un siècle d'histoires. Genève : Minerva, 2003, 567p. Filmogr. ; Ill. ; Télégraphie ; Liste de sites Web.

Parcours 100 ans d'histoire et de technique des effets spéciaux au cinéma. Illustré par plusieurs « making of » de films.

Rickitt, Richard. Designing movie creatures and characters : behind the scenes with the movie masters. Amsterdam ; Burlington : Elsevier ; Focal Press, 2006, 176p. Technique - Dictionnaire ; Ill.

Ouvrage couvrant plusieurs aspects et techniques des effets spéciaux cinématographiques. Particulièrement la création de personnages et monstres, tant physiques que virtuels.

Rickitt, Richard. Special effects : the history and technique. New York : Billboard Books, 2007, 384p. Filmogr. ; Ill.

Histoire des effets spéciaux comprenant plusieurs explications techniques détaillées, souvent illustrées par des diagrammes.

Savini, Tom. Bizarro : the art & technique of special make-up effects. New York : Harmony Books, 1983, 135p. Ill.

Ouvrage sur l'artiste maquilleur Tom Savini illustré par des démonstrations de certains effets pour les films sur lesquels il a travaillé.

Jeu / 2006.0004.OB (caoutchouc, métal) – collection Cinémathèque québécoise. Effet spécial pour le film EXISTENZ (1999) de David Cronenberg.

Cette bibliographie est sélective en regard des documents disponibles à la Médiathèque Guy-L.-Coté. Pour connaître les heures d'ouverture ou effectuer une recherche dans les collections en ligne, veuillez consulter le site Web de la Cinémathèque québécoise, au www.cinematheque.qc.ca.

Médiathèque Guy-L.-Coté
(514)-842-9768, poste 262
mediatheque@cinematheque.qc.ca

(Compilé par David Fortin, avril 2013)