

Collection

Arts du spectacle – Images et sons

Caractéristiques

ISBN	978-2-7574-4028-5
Format	16 x 24 cm
Nb pages	404 p.
Prix	29 €

Acheter ce livre

Commandez ce livre aux formats papier et numérique sur notre site www.septentrion.com ou par correspondance : envoyez un chèque de 34,5 € (29 € + 5,5 € participation aux frais de ports en France). Ce livre est disponible sur notre site, en librairie et bientôt sur [Open Edition Books](https://www.openedition.org).

Nous contacter :

Presses Universitaires du Septentrion
rue du Barreau BP 30199
59654 Villeneuve d'Ascq cedex

www.septentrion.com
communication@septentrion.com
03 20 41 66 84

Septentrion
PRESSES UNIVERSITAIRES

DIFFUSION GEODIF
DISTRIBUTION SODIS

Truquer, Créer, Innover

Les effets spéciaux en France

Réjane Hamus-Vallée, Giusy Pisano, Caroline Renouard (dir.)

Résumé

Depuis son invention, le cinéma français ne cesse de truquer, créer, innover et repousse toutes les frontières économiques, esthétiques, logistiques, narratives à force d'effets spéciaux. En prolongeant les trucs de la photographie, de la féerie théâtrale et de la prestidigitation, les pionniers comme Georges Méliès ont attiré la lumière sur eux. Des milliers d'artistes et techniciens ont ensuite œuvré dans l'ombre, nourrissant, par leurs troupes, les images cinématographiques françaises, tout au long de son histoire. Au gré des inventions, des modes, des contextes socio-économiques, les truqueurs ont accompagné le cinéma et l'audiovisuel français d'un siècle à un autre, entre artisanat, bricolage et industrie. En croisant les regards (historiens, juristes, artistes, spécialistes en esthétique...), cet ouvrage lève le voile sur l'art trompeur singulier que constituent les effets spéciaux français, d'hier à aujourd'hui.

Directrices d'ouvrage

Réjane Hamus-Vallée est professeure à l'Université d'Evry Paris Saclay, membre du Centre Pierre Naville.

Giusy Pisano est Professeure à l'École Nationale Supérieure Louis Lumière, membre de l'IRCAV.

Caroline Renouard est maîtresse de conférences à l'Université de Lorraine au laboratoire CREAT (ex-2L2S).

Sommaire

Introduction. La magie de l'effet : de la scène à l'écran en temps réel – *Réjane Hamus-Vallée, Giusy Pisano et Caroline Renouard*

1. Approches intermédiaires du « truc »

Que n'a-t-on pas dit sur le fameux épisode du blocage de l'appareil de Méliès sur la place de l'Opéra ! – *André Gaudreault*

« Peuple, on te trompe ! » : trucs et reconstitutions aux débuts de la presse filmée – *Rodolphe Gabéry*

Qu'est-ce qu'un truc ? Pour une généalogie des effets spéciaux – *Patrick Désile*

Histoires juridiques d'effets spéciaux – *Dominique Bougerol*

Magie et effets spéciaux – *Table ronde animée par Sébastien Bazou, avec Gaëtan Bloom, Claude de Piante, Sébastien Clergue et Hugues Protat*

2. Les effets de décor, un classique français

Une archéologie de l'extension de décor. Les maquettes suspendues de Wilcké et Minine – *Giusy Pisano et Caroline Renouard*

Truquer l'Apocalypse : *La Fin du monde* d'Abel Gance (1931) – *Élodie Tamayo*

L'ébéniste e(s)t le spirite. Jean Cocteau et le merveilleux direct – *Guillaume Dulong*

Raoul Ruiz, la peinture sur verre et la projection frontale : les leçons d'un alchimiste – *Élodie Boin Zanchi*

Des effets optiques entre bricolage et créativité. Entretien avec François Ede – *Réjane Hamus-Vallée*

3. Effets visuels et industries culturelles : les enjeux du numérique

La lumière et les VFX en France – *Bérénice Bonhomme*

Évolution du pipeline de fabrication des effets visuels au regard d'enjeux techniques contemporains – *Anne-Laure George-Molland et Cédric Plessiet*

La prévisualisation en temps réel, une révolution des modes de production ? Étude de cas de

l'entreprise française SolidAnim – *Alexia de Mari*

Foules à la française : la trajectoire de Golaem Crowd – *Gaspard Delon*

Quand la stéréoscopie s'invite chez les effets visuels – *Esther Jacopin*

Émergence des productions virtuelles en France : des innovations dans la continuité de l'histoire des techniques au cinéma – *Justine Coulmy*

Toujours plus de nouvelles technologies ? Les VFX on set des Tontons Truqueurs, vus par Christian Guillon – *Réjane Hamus-Vallée*

4. Attractivité des VFX français : entre création, innovation et acculturation

Le renouveau des effets visuels « made in France » ? Retour sur le contexte 2018-2022 – *Réjane Hamus-Vallée et Caroline Renouard*

Quels nouveaux territoires pour les effets spéciaux ? – *Table ronde animée par Stéphane Bedin et Kira Kitsopanidou, avec : Alexis Vieil, Dominique Vidal, Olivier Bassuet, Pascal Laurent*

L'aide sélective aux effets visuels numériques du CNC (ex CVS). Entretien avec Magali Jammet et Anouk Deiller – *Réjane Hamus-Vallée*

Le syndicat France VFX. Entretien avec Olivier Emery – *Réjane Hamus-Vallée*

Vers une internationalisation des effets visuels français ? Entretien avec Laurens Ehrmann, fondateur de The Yard – *Réjane Hamus-Vallée*

La section française de la Visual Effects Society. Entretien avec Franck Lambert – *Réjane Hamus-Vallée*

Récompenser les effets français ? L'aventure du PIDS et des Genie Awards. Entretien avec Yann Marchet – *Réjane Hamus-Vallée*

Le César des meilleurs effets visuels, une récompense spéciale. Entretien avec Roxane Fechner – *Réjane Hamus-Vallée*

Exposer les effets : les coulisses de l'exposition « Effets spéciaux : crevez l'écran ! ». Entretien avec Sophie Lecuyer – *Réjane Hamus-Vallée*