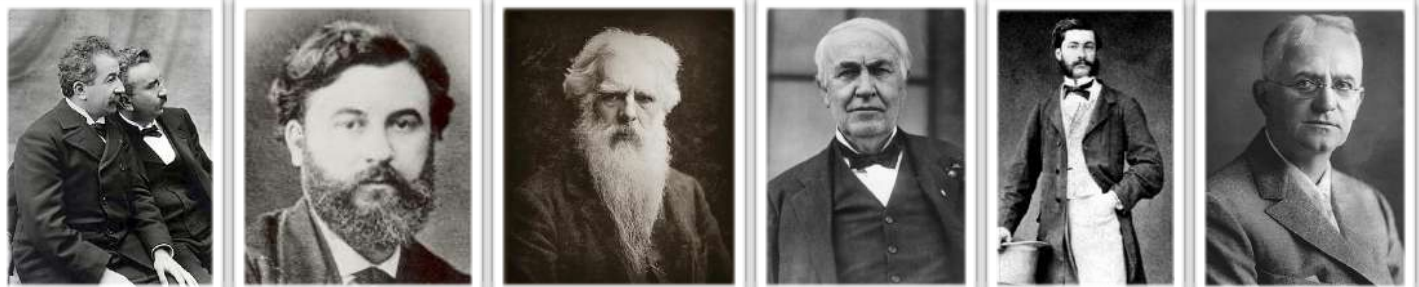

HISTOIRE DU CINÉMA

Plusieurs siècles d'évolution technologiques

Les personnages dans l'histoire du cinéma

Les frères Lumière

Les frères Lumière furent des pionniers incontestables dans se domaine et celui de la photographie (avec l'invention d'un des premiers procédé couleur). Ingénieurs, inventeurs et industriels en même temps, on leur doit notamment la mise au point du Cinématographe (à la fois caméra de prise de vues et projecteur).

Emile Reynaud

Son théâtre optique permettait de projeter sur un écran une animation de longueur et de durée variables à l'intérieur d'un décor fixe, via deux lanternes magiques. C'est ainsi que furent projeter en public les premiers « dessins animés »

James Muybridge

Ses « photographies animées » avaient pour but scientifique de décomposer le mouvement animal et humain.

Thomas Edison

Son kinétoscope était une sorte de coffre en bois surmonté d'un oculaire qui permettait à une personne de visionner un film en boucle tournant à l'intérieur.

Louis-Aimé-Augustin Le Prince

Il mit au point une caméra et enregistrera des films (mais dont la disparition mystérieuse interrompit les travaux).

George Eastman

Il est l'inventeur du film sensible sur support souple et fondateur de l'empire Kodak.

Les origines de 1825 à 1896

Durant cette période, de nombreux scientifiques inventent des objets qui reproduisent le mouvement :

- **1825 le Thaumatrope** (Docteur John Ayrton Pâris),

Séance sur le thaumatrope : <http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-1-le-thaumatrope>

- **1832 le Phénakistiscope** (Joseph Plateau),

Séance sur le phénakistiscope : <http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-2-le-phenakistiscope>

- **1834 Le Zootrope** (William George Horner et l'autrichien Stampfer)

Séance sur le Zootrope : <http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-3-le-zootrope>

- **1868 le Folioscope** (Pierre-Hubert Desvignes)

Séance sur le Folioscope : <http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-1-le-thaumatrope>

- **1876 le Praxinoscope** (Émile Reynaud)

Séance sur le Praxinoscope : <http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-5-le-praxinoscope>

- **La chambre noire** Connue depuis l'Antiquité. Etudiée et répandue par Léonard de Vinci au XVIe siècle.

Séance sur la chambre noire : <http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-6-la-chambre-noire>

- **Le Sténopé** (Ibn al-Haytham XVIIe siècle) découverte de la photographie à travers le Sténopé

Séance sur le Sténopé : <http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-7-la-photographie>

- **1878 la Chronophotographie** (Eadweard Muybridge)

Séance sur la Chronophotographie : <http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-9-la-chronophotographie>

- 1895 Arrivée en gare de La Ciotat

Les frères Auguste et Louis Lumière déposent le brevet du Cinématographe en mars et organisent la première représentation publique et payante dans le salon indien du Grand Café à Paris. Au programme, La sortie des usines Lumière, Le déjeuner de bébé et L'arrivée d'un train à La Ciotat.

Vidéo «L'arrivée du train en gare» : https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=1dgLEDdFdDk

- 1896 - 1908

Le cinéma s'oriente vers une exploitation itinérante et foraine. En 1907, Charles Pathé substitue à la vente des films leur location. Les premières salles de cinéma concurrencent rapidement les forains. Durant cette période, des pionniers créent leur propre studios et réalisent chacun plus de 200 films par an. En France, les frères Pathé, Léon Gaumont se lancent dans la production de masse.

Les pionniers de 1897 à 1925

Cette catégorie concerne les réalisateurs, scénaristes, producteurs, et acteurs des débuts du cinéma :

- 1897 Georges Méliès

Il réalise dans ses studios à Montreuil les premiers films utilisant des effets spéciaux et trucages. Le Voyage dans la lune reste l'un des plus célèbres.

- 1910 L'arrivée des maisons de productions

Les principales maisons de production, ayant besoin d'espace et de lumière, s'installent près de Los Angeles. Hollywood devient la « Mecque du Cinéma » et « l'usine à rêves »

- 1910 -1930 naissance du burlesque

Le Burlesque puise ses sources dans le Cirque, le Vaudeville et le Music Hall. Il est l'un des premiers genres à s'imposer de manière durable. Charlie Chaplin, Buster Keaton, Fatty Arbuckle, Harold Lloyd, Max Linder connaissent un grand succès et deviennent mondialement connus.

- 1925 le montage vidéo

Sergueï M. Eisenstein et l'école russe révolutionne l'art du montage. Le Cuirassé Potemkine permet à Sergueï M. Eisenstein de mettre en pratique ses théories sur le montage.

L'âge d'or de 1920 à 1955

C'est ce qui fût le moment du triomphe d'un certain classicisme: la période hollywoodienne des décennies 1940 et 1950.

- 1920 Expressionnisme

Avec ses décors immenses, son atmosphère fantastique, Le cabinet du Docteur Caligari de Robert Wiene inaugure l'expressionnisme allemand. Avec Les Trois Lumières (1922) et Metropolis (1927), Fritz Lang sera l'un des plus brillants représentants de cette école.

- 1927 Cinéma parlant

Le Chanteur de Jazz d'Alan Crosland est considéré comme le premier film parlant de l'Histoire du cinéma.

- 1936

Alors que le cinéma parlant est définitivement installé, Charlie Chaplin résiste. Son film Les Temps modernes est une charge contre le travail à la chaîne et la déshumanisation. Ce n'est que dans les dernières minutes du film que Charlot prend enfin la parole... pour chanter.

- 1939 - 1945 Le cinéma face à l'Histoire

À partir de 1941, Hollywood et ses studios participent à l'effort de guerre. Deux cinéastes s'attaquent directement à la figure d'Adolf Hitler : Le Dictateur de Charlie Chaplin et To Be or not to Be d'Ernst Lubitsch. Il faudra attendre 1955, avec Nuit et Brouillard d'Alain Resnais, pour qu'un film français aborde les camps de concentration.

- 1941

Citizen Kane, premier film d'Orson Welles, révolutionne la façon de filmer et de raconter une histoire.

- 1945 Néoréalisme

Le cinéma italien renaît de ses cendres. Le Néoréalisme permet au cinéma italien de retrouver son histoire. Roberto Rossellini réalise successivement Rome Ville ouverte (1945), Païsa (1946) et Allemagne année zéro (1948).

- 1945-1955 Genres

L'usine à rêve hollywoodienne envahit l'Europe entière. Deux genres renforcent l'influence du cinéma américain : Le Western (John Ford, Anthony Mann, Raoul Walsh) et le Film Noir (Howard Hawks, Frank Borzage, Samuel Fuller). Deux genres qui racontent à leur façon la construction des États-Unis.

- 1946

Première édition du Festival de Cannes (dont la première édition prévue en 1939 a été annulée).

- 1951 Cinémascope et Couleur

La concurrence de la télévision oblige les Studios à développer le grand écran (Cinémascope) et à généraliser la couleur.

- 1954

Alfred Hitchcock est célébré comme le maître du suspense. Il signe un chef d'œuvre par an : Fenêtre sur cour (1954), Sueurs froides (1958), Psychose (1959), La Mort aux trousses (1959). En 1966, François Truffaut lui consacre un superbe livre d'entretiens.

Nouvelles vagues de 1950 à 1980

L'expression "La Nouvelle Vague" est communément utilisée pour décrire la nouvelle génération de cinéastes français qui a émergé à la fin des années 50.

- 1951 Revue de cinéma.

Création de la revue Les Cahiers du Cinéma. André Bazin, grand théoricien et rédacteur en chef, fera entrer les futurs jeunes turcs de la Nouvelle vague. Ces derniers révolutionnent la critique en imposant les notions de « mise en scène » et de « politique des auteurs ».

- 1958 Nouvelle Vague

La Nouvelle vague apporte un nouveau souffle au cinéma français : tournage en extérieur, nouveau mode de narration et de production. Les anciens critiques prennent le pouvoir dans le cinéma français. Jean-Luc Godard (A bout de souffle), François Truffaut (Les 400 coups), Eric Rohmer (Le Signe du Lion), Claude Chabrol (Le Beau Serge) et Jacques Rivette (Paris nous appartient) réalisent leur premier film.

- 1958 - 1968 Les Nouvelles Vagues

Après la France, la Grande-Bretagne (Tony Richardson, Karel Reisz), la Tchécoslovaquie (Milos Forman) le Brésil (Glauber Rocha) et le Japon (Nagisa Oshima, Shôhei Imamura) font descendre le cinéma dans la rue et proposent de nouvelles écritures.

- 1968 - 1980 Le Nouvel Hollywood

La fin de l'âge d'or hollywoodien permet à une nouvelle génération de cinéastes de s'affirmer. Francis Ford Coppola (Conversation secrète, Le Parrain), Steven Spielberg (Duel), George Lucas (La guerre des étoiles), Martin Scorsese (Taxi Driver) tentent de garder leur liberté au sein des studios.

Nouvelles formes de 1980 à nos jours

Les nouvelles formes de distribution de l'image (télévision, chaînes privées, câble, magnétoscope, lecteur DVD, internet) permettent au spectateur de bénéficier d'une programmation variée et choisie dans d'excellentes conditions (home-vidéo, écrans 16/9ème, ordinateurs).

- 1965 - 1980 Art vidéo

L'art vidéo introduit de nouvelles images dans le champ du cinéma prolongeant les relations entre arts plastiques et cinéma nées avec les surréalistes. Jean-Christophe Averty, Nam June Paik, Bill Viola.

- 1980 - 1990

Abbas Kiarostami nous fait découvrir le cinéma iranien et élargit la carte géographique du cinéma. Avec Où est la maison de mon ami ?, Close Up, Le goût de la cerise, il efface la frontière qui existait entre la fiction et le documentaire.

- 1980 - 1990 Cinéma d'animation

Présent dès les débuts du cinéma, puis avec Norman McLaren dans les années 30 et 40, le cinéma d'animation obtient une reconnaissance avec le succès du film Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimault, et la découverte du cinéma d'animation asiatique à travers les films de Hayao Miyazaki.

- 1989 Dispositifs d'éducation à l'image

Création du dispositif Collège au Cinéma par les Ministères de l'Éducation nationale et de la Culture. Poursuivant le travail des Ciné Clubs, le cinéma fait son entrée officielle à l'école. Suivront les dispositifs Lycéens au Cinéma et École et Cinéma.

- 1990 Multiplexes

L'arrivée des multiplexes (cinéma de 10 à 20 salles) entraîne la modernisation du parc de salles français. L'exploitation des films s'industrialise. Le nombre de films distribués passe de 250 en 1980 à 600 dans les années 2000. Face à ce phénomène, la France totalise plus de 2000 écrans classés Art et Essai.

- 2009 Numérique 3D

Avatar de James Cameron est le premier long métrage entièrement réalisé et produit en numérique 3D. Son succès mondial accélère la révolution numérique dans l'équipement des salles, dans le système de production et le contenu des films.

d'après le site <http://www.histoiredesarts.culture.fr>

Pour des Séances de classe : <http://upopi.ciclic.fr>

Pour aller plus loin :

http://www.cinemafrancais-fle.com/Histoire_cine/naissance_cinema.php

http://www.enfant7art.org/cine_histo3.html

http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2016_2017/160916_histoire_du_cinema/histoire_du_cinema.pdf

<https://www.musee-virtuel.com/histoire-cinema.htm>

<https://www.livres-cinema.info/histoire>

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/v2/IMG/pdf/la_histoire_du_cinema_juliette_et_laura.pdf

<https://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/cinema>

<https://www.retourverslecinema.com/aux-origines-du-cinema/>