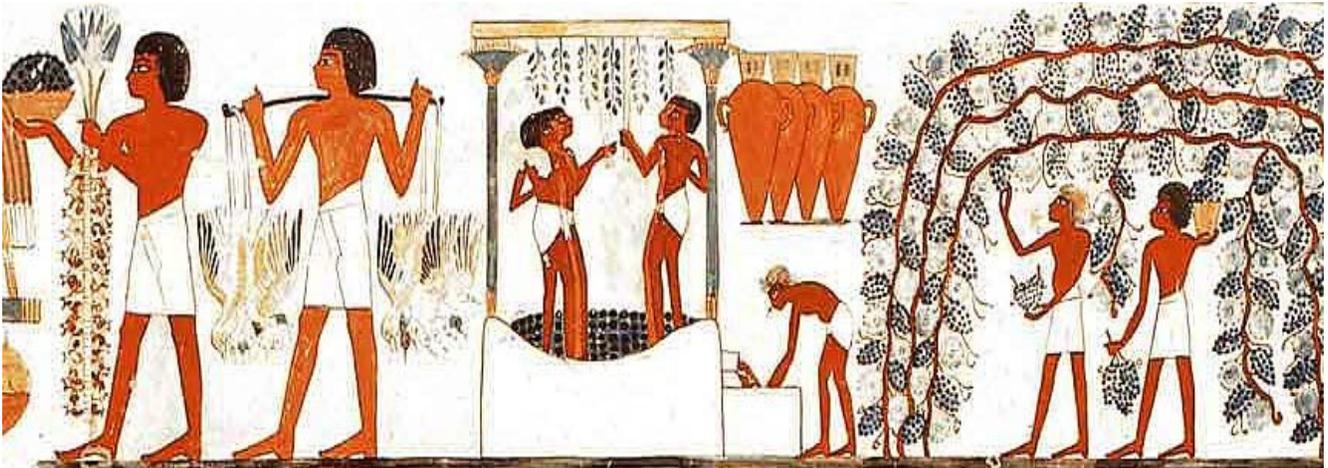

Français Instrumental Niveau I
Cours # 7 (2 et 7 Juin): l'Histoire du Cinéma

Première partie: La préhistoire du cinéma

Depuis le début de l'humanité, l'être humain cherche à figer le temps et à documenter sa vie. Il y a 3000 ans des égyptiens racontaient déjà leurs vies et leurs visions mystiques en images sur des papyrus ou des murs, avec un sens de la mise en scène et du montage évident, sortes de « storyboard » avant l'heure. Pourtant, il faut attendre encore quelques milliers d'années, pour assouvir grâce à la technologie notre désir d'apprivoiser le temps et de matérialiser en images nos rêves et nos peurs...

Vendanges en Égypte vers 1300 av. J.C.

Rouleaux narratifs

Le « rouleau narratif » est un grand dessin panoramique déroulant, utilisé en Chine et au Japon à partir du Xe siècle par des conteurs comme support narratif. Ces grands dessins cinétiques plantent le décor, suivent la progression de l'intrigue et permettent aux spectateurs de voir les déplacements du héros... Chaque rouleau correspond à un « plan séquence » du récit, souvent accompagné par des musiciens.

Théâtre d'ombres

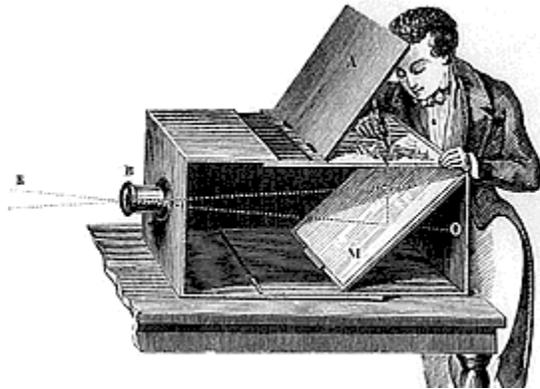

Le théâtre d'ombres est un art très ancien représenté dans tous les pays du monde.

En France, le théâtre d'ombres est très actif jusqu'au début du XXe siècle. Jusqu'en 1896, au cabaret Le Chat Noir de Montmartre, on peut s'émerveiller des spectacles de théâtre d'ombres sophistiqués sur trois plans et en couleur.

Deuxième partie: les ancêtres du cinéma

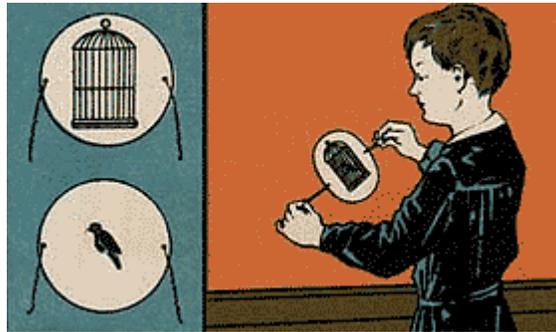
Le premier « vrai ancêtre » du cinéma est peut être la *camera obscura*, décrite par Aristote 350 ans av. J.C., elle-même ancêtre de la lanterne magique et des premières chambres photographiques.

Camera obscura portable – 18e siècle

La persistance rétinienne

Une particularité physiologique de l'œil humain participe à la création du cinéma: c'est la « persistance rétinienne ».

Thaumatrope

En 1831, le Belge Joseph Plateau, commercialise un « jouet optique », le phénakistoscope :

Le principe du phénakistoscope est assez simple, une douzaine d'images comme celles ci-dessus, sur un disque en rotation face à un miroir.

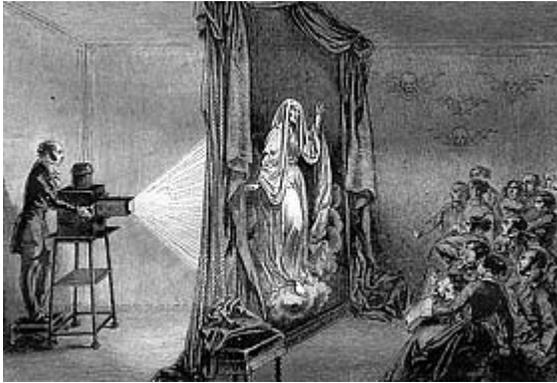
Observées à travers les fentes du disque et grâce à la persistance rétinienne, le spectateur a l'illusion d'un mouvement,

comme sur l'animation ci-dessous :

Comme on peut le comprendre sur cet exemple, le cinéma n'est pas capable, en lui-même, de reproduire un mouvement continu, mais seulement quelques extraits figés de ce mouvement. Le cerveau humain recrée le mouvement dans son intégralité... Une quinzaine d'images par seconde, permettent de créer l'illusion, mais 30 donnent une meilleure fluidité cinétique.

- 1798 : Etienne-Gaspard Robert présente sa Fantasmagorie au Pavillon de l'Echiquier, à Paris. Sa lanterne magique sur roulettes, le Fantoscope, est équipé de 2 objectifs, et permet de faire des travellings et des fondus-enchainés avec auto-focus !

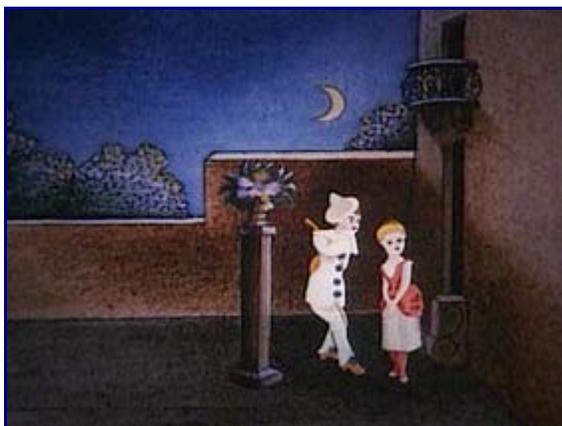

Fantasmagorie

Fantoscope avec ses 2 optiques

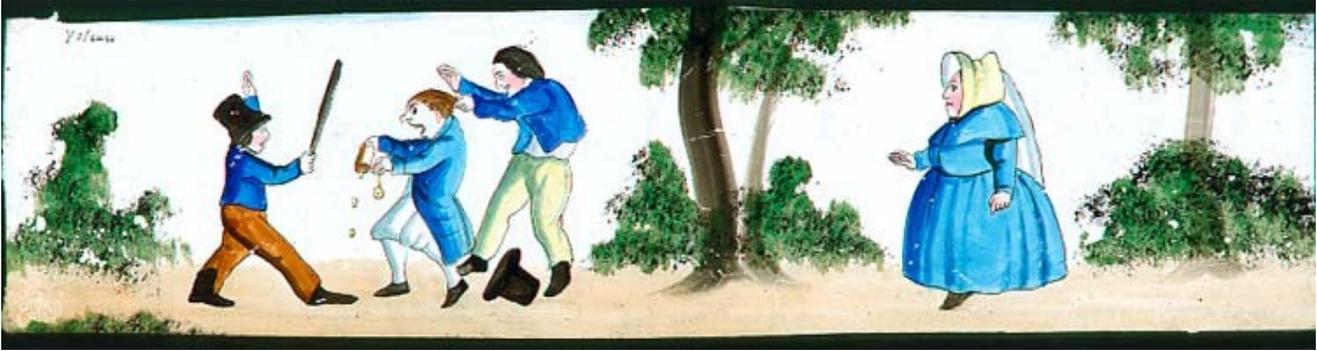
- 1889 : Le théâtre optique d'Émile Reynaud. Projection en public des premiers dessins animés: les [pantomimes lumineuses](#), à partir d'octobre 1892 et jusqu'en 1900, au Musée Grévin. Accompagnement musical au piano.

[Pantomimes lumineuses du théâtre optique](#)

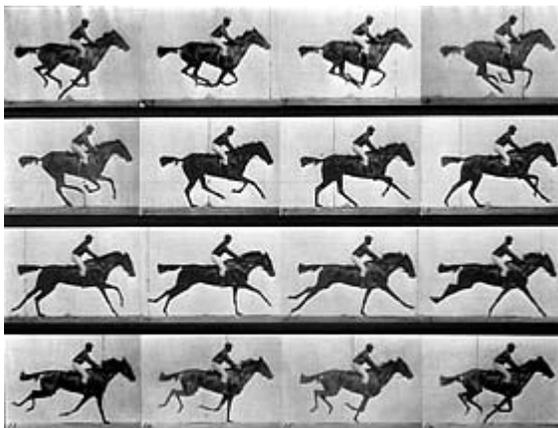
Lanterna magica Aulendorf

Plaque de verre de projection pour lanterne magique

La photographie

- 1826 : Les alchimistes du moyen-âge observent déjà le noircissement des sels d'argent à la lumière. Mais la première photographie date de 1826 (Nicéphore Niépce)...avec un temps d'exposition de huit heures!
- 1835 : Louis Daguerre. invente le daguerreotype, qui permet de photographier tout type de scènes, avec des poses de "seulement" quelques minutes...
- 1840 : William Henry Fox Talbot invente le calotype, qui permet le tirage multiple, puis plus tard l'agrandissement, et donc la diffusion illimitée — mais excessivement chère — des photos.
- 1876 : Pour capturer le galop d'un cheval de course, Eadweard James Muybridge fait une expérience : le long d'un champ de course, il place 12 appareils photographiques qui se déclenchent automatiquement au passage du cheval. Le mouvement décomposé en 12 photographies défile ensuite de façon continue dans le zoopraxiscope: c'est une des premières séquences de « photographies animées » connue !

Troisième partie: L'invention du cinéma

Les frères Lumière ne sont donc pas les “inventeurs” du cinéma, produit de plusieurs siècles d'évolution technologique, de curiosité artistique, et de soif de merveilleux, mais ils sont les pionniers du cinéma dans sa forme actuelle (cinématographe, procédé couleur), avec Émile Reynaud (et son “théâtre optique”), James Muybridge (et ses « photographies animées »), Louis-Aimé-Augustin Le Prince (et sa caméra), George Eastman (et son film sensible, fondateur de l'empire Kodak), Thomas Edison (son kinétoscope et le film 35 mm futur standard du cinéma et de la photographie professionnels).

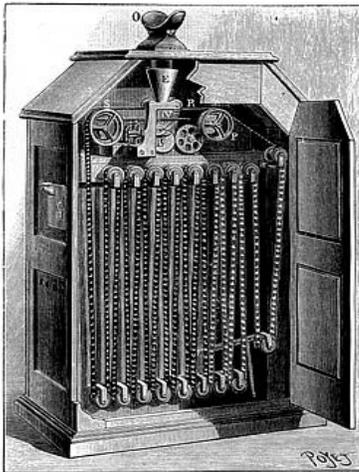
Le 28 décembre 1895, au Grand Café à Paris, les Frères Lumière réalisent et projettent les premiers films cinématographiques sur grand écran.

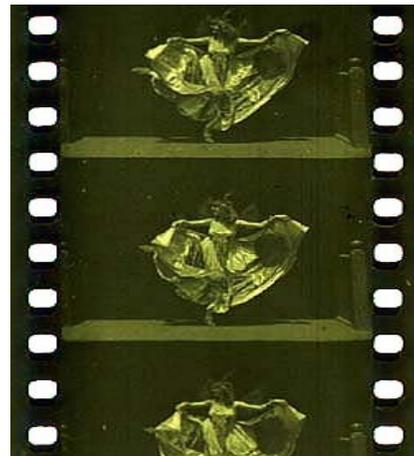
1895-L'arrivée d'un train en gare de La Ciota

Cinématographe Lumière

Kinétoscope d'Edison

Butterfly Dance – 1895
35 mm filmstrip d'Edison

Le cinéma d'aujourd'hui

Du Voyage dans la lune (1902) de Méliès à Star Wars (1977) de Georges Lucas, il n'y a pas de changement technologique fondamental. Bien sûr, les films sont sonorisés dès 1927 et la couleur est introduite progressivement après 1945. Passé l'émerveillement technologique, le procédé narratif emprunte beaucoup à la littérature et le jeu des acteurs au théâtre et au cirque, et le cinéma cherche longtemps son langage propre...

En 1901, les deux frères Pathé commencent à fonder leur empire avec leurs deux studios de cinéma, puis environ

deux cents salles de cinéma dans le monde. En 1904, Pathé distribue 50% des films diffusés en Europe et en Amérique... Puis arrive Hollywood, le fastfood du cinéma ! Et si quelques chefs-d'œuvre y sont tournés, sa logique de production est plus celle d'une industrie du cinéma que d'un 7e art...

Il faut attendre les années 80 et l'introduction progressive du numérique, pour pouvoir parler de changement technologique. Un siècle après la projection des frères Lumières à Paris naît Toy Story (1995) conçu et réalisé de façon entièrement numérique en trois dimensions en utilisant la technique de modélisation (ou même, les acteurs, l'éclairage, la caméra... sont virtuels).

Voyage dans la lune (1902) de Méliès

Immortel, de Bilal, un mélange de cinéma avec de vrais acteurs et de réalité virtuelle. Son univers onirique emprunte beaucoup à la mythologie égyptienne, la boucle est bouclée ! Car si l'humain a beaucoup évolué technologiquement, ses rêves et ses peurs, eux sont restés les mêmes...

Questions

- 1- Qui sont les précurseurs du montage?
- 2- Quel est l'ancêtre du plan-séquence?
- 3- Quelles sont les premières projections? Sont-elles seulement en noir et blanc?
- 4- Comment s'appelle le jouet optique de Joseph Plateau?
- 5- Quel est le nom des premiers dessins-animés?
- 6- Combien d'appareils photographiques sont nécessaires pour réaliser la première séquence photographique animée?
- 7- Où est-ce que les Frères Lumière projettent leur premier film?
- 8- Qui est le réalisateur du *Voyage dans la Lune*?
- 9- Quand a lieu le premier vrai changement technologique dans l'histoire récente du cinéma? Quelle est la base de cette "révolution"?
- 10- Aimez-vous les films classiques? Quels sont vos films préférés? Pourquoi?