

Histoire des arts

Le cinéma

La préhistoire du cinéma (du XVIème siècle à 1889)

Arts et techniques	Les lanternes magiques	Les jeux à images mobiles (dessins) Persistance rétinienne et décomposition des mouvements					La décomposition du mouvement par la photographie : la chronophotographie
		Le thaumatrope	Le folioscope	Le phénakistiscope	Le zootrope	Le praxinoscope	
Dates	Vers le XVI ème siècle	XIX ème et XX ème siècle					
Personnalités ou évènements		Une page web à cette adresse explique les caractéristiques de chacun de ces appareils : http://praxinoscope.free.fr/historiqueA.html					Eadweard Muybridge Étienne Jules Marrey

Les prémisses du septième art (1889-1914)

Arts et techniques	Invention de la pellicule souple par Goodwin et Eastman (USA)	Invention du kinéscope par Thomas Edison	Mise au point du cinématographe par Louis et Auguste Lumière	Les premiers effets spéciaux du cinéma	Premiers films d'animation
Dates	1889	1891	28 décembre 1895	1896 - 1913	1908
Films et réalisateurs			<p>Première projection publique et payante d'un film sur un écran : une dizaine de films de une minute chacun dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>La sortie des usines Lumière</i> - <i>L'arroseur arrosée</i> - <i>L'arrivée du train en gare de La Ciotat</i> <p>restent les plus célèbres</p>	De 1896 à 1913, Gorges Méliès va réaliser et produire plus de 500 films à effets spéciaux dont : <ul style="list-style-type: none"> - Voyage sur la lune (1902) 	Emile Cohl Présentation de son premier dessin animé cinématographique au Théâtre du Gymnase à Paris le 17 août 1908
<p>Dès sa naissance, à la fin du 19ème siècle, et jusqu'au début de la première guerre mondiale, le cinéma se développe principalement en Europe, où il est tout d'abord utilisé comme simple divertissement de fêtes foraines, et aux Etats-Unis, où son exploitation fait l'objet d'une lutte entre plusieurs maisons de production. Mais, en quelques années, il gagne des lettres de noblesse, au point d'être, en particulier sur le vieux continent, considéré comme une des formes à part entière de la création artistique. Alors que les premiers studios américains voient le jour dans le village de Los Angeles, le cinéma européen ne cesse de se développer, s'appuyant, entre autres au Danemark, en France et en Italie, sur la tradition nationale et la culture propre à chaque pays, afin d'imposer son univers.</p>					

L'apogée du cinéma muet (1914-1929)

Arts et techniques	La caméra inventée par les frères Lumière et le système d'entraînement des films subira des améliorations au cours du XXème siècle mais la technique de base restera toujours la même jusqu'à l'avènement de l'image numérique.			
Dates	1914	1921	1922	1925
Films et réalisateurs	Charlie Chaplin crée le personnage de Charlot et commence à tourner des courts métrages	Le Kid de Charlie Chaplin Courts métrages de Buster Keaton dont le nom à l'écran est Malec Malec forgeron	Nanouk l'esquimau de Robert J. Flaherty Une des premières fiction documentaire	La Ruée vers l'or de Charlie Chaplin Le cuirassé Potemkine de S.M. Eisenstein Go west de Buster Keaton
Commentaires	<p>Le cinéma burlesque occupe une place à part dans l'espace du cinéma muet. Il sera mondialement reconnu. Un réalisateur et acteur français devient célèbre et influence Charlie Chaplin lui-même, il s'appelle Max Linder</p> <p>Après l'avènement du cinéma parlant, C. Chaplin et B. Keaton suivront deux voies diamétralement opposées : Chaplin après avoir résisté longtemps réalise avec succès des films parlant et abandonne le personnage de Charlot, Keaton ne parvient pas à s'émanciper du cinéma muet et n'apparaît plus que dans des films considérés comme mineurs.</p> <p>Avant que le cinéma parlant ne déferle dans les salles obscures à la fin des années 1920, le muet va connaître ses dernières, mais aussi ses plus glorieuses, années d'existence. C'est aussi à partir de 1914 que les studios hollywoodiens vont, par leur organisation et leur rayonnement, s'imposer comme le temple du septième art et, grâce à l'interruption de la production européenne durant la guerre, ils exporteront de nombreux films, notamment les mises en scène burlesques qui assureront leur triomphe planétaire. Sur le vieux continent, le cinéma évolue différemment selon les pays : l'expressionnisme voit le jour en Allemagne, l'impressionnisme apparaît, lui, en France, tandis qu'en Russie se développe une production privilégiant le travail sur les effets du montage.</p>			

Émergence du cinéma parlant

Arts et techniques	Premier film sonore parlant		Premier film parlant français		Première créature de la technique au cinéma
Dates	1927	1928	1929	1931	1933
Films et réalisateurs	<i>Le chanteur de Jazz</i> d'Alan Crosland	<i>Le Cirque</i> de Charlie Chaplin (muet)	<i>Les trois masques</i> de André Hugon	<i>Les Lumières de la Ville</i> de C. Chaplin (muet)	<i>King Kong</i> de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack
Commentaires	<p>L'émergence des films parlants (1929-1945) : A l'heure où la bourse new-yorkaise s'effondre, le cinéma parlant s'installe dans le célèbre quartier de Los Angeles, Hollywood, dont la simple évocation du nom suffira désormais à faire rêver le monde entier. Puis la sonorisation des films gagne ensuite les salles obscures européennes, et le septième art français se distingue alors, outre la gaieté de ses bandes originales, par la grande importance qu'il accorde aux dialogues. Parallèlement, dans les pays dirigés par un régime totalitaire, le cinéma, que ce soit pendant les années 1930 ou durant la guerre, se voit tour à tour devenir un refuge loin de la réalité, un moyen de propagande, et une voix qui s'élève pour dénoncer la terreur des pouvoirs despotiques. Enfin, entre 1939 et 1945, les studios hollywoodiens sont, la quantité impressionnante de films produits en témoigne, au sommet de leur gloire.</p>				

Le cinéma à son apogée					
Arts et techniques	projection du premier film de long métrage en couleur procédé Technicolor	Long métrage en dessins animés	Les grandes fresques hollywoodiennes	Disparition quasi définitive du cinéma muet	L'école du néo réalisme Italien influence le cinéma mondial
Dates	1935	1937	1938	1940	1948
Films et réalisateurs	<u>Becky Sharp</u> de Rouben Mamoulian	<u>Blanche Neige</u> De Walt Disney (<u>extrait</u>)	<u>Les aventures de Robin des Bois</u> De Michael Curtiz	<u>Le dictateur</u> de Charlie Chaplin (parlant, fin de Charlot)	<u>Le voleur de bicyclette</u> De Vittorio de Sica
<p>On parle de la période classique du <u>cinéma hollywoodien</u> des années 1930 à 1950. Dans ces années-là se construit le mythe des stars du cinéma. C'est le début de l'hégémonie du cinéma américain et des grands studios qui créent les grandes stars hollywoodiennes.</p> <p>Le cinéma atteint son âge d'or dans les années 1950 à 1970, ensuite avec la multiplication des téléviseurs au sein des familles, les salles obscures perdent de nombreux spectateurs et le septième art n'attire plus les foules des spectateurs.</p> <p>Une nouvelle conception du cinéma apparaît avec des films qui coûtent moins cher et qui ne présentent pas de grandes stars.</p>					

Le cinéma à son apogée					
Arts et techniques	Premier grand film comique du cinéma sonore français	Les grands films musicaux hollywoodiens	<u>Invention du cinémascope</u>	La nouvelle vague renouvelle le cinéma en France	Les films de trucage
Dates	1949	1952	1953	1959 1976	1963
Films et réalisateurs	<u>Jour de Fête</u> de Jacques Tati	<u>Chantons sous la pluie</u> de Stanley Donen et Gene Kelly	<u>La Tunique</u> de Henri Koster <u>Les Vacances de Mr. Hulot</u> De Jacques Tati	<u>Les 400 coups</u> de François Truffaut <u>L'argent de poche</u> de François Truffaut	<u>Jason et les Argonautes</u> De Don Chaffey

Le cinéma à son apogée

Arts et techniques	La comédie musicale en France	Le cinéma social Héritier du néoréalisme	des longs métrages d'animation d'auteurs	Le début des Sagas cinématographiques	Le cinéma à grand spectacle familial américain
Dates	1966	1970	1973 1980	1977	1981
Films et réalisateurs	<u>Les Demoiselles de Rochefort</u> de Jacques Demy	<u>Kes</u> de Ken Loach	<u>La Planète Sauvage</u> de René Laloux et Roland Topor <u>Le Roi et l'Oiseau</u> de Paul Grimault	<u>La Guerre des Étoiles</u> de Georges Lucas <u>(bande annonce)</u>	<u>Les Aventuriers de l'Arche Perdue</u> de Steven Spielberg <u>(bande annonce)</u>

L'arrivée de la couleur dans les salles (1945-1960):

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le cinéma va connaître un de ses bouleversements majeurs dû à l'émergence du néoréalisme italien, dont la force est d'annoncer une nouvelle approche de la mise en scène. Au cours des années 1950, ce mouvement aura pour écho les premiers véritables films dits "d'auteur", qui se développent un peu partout en Europe, mais ont, bien qu'ils influenceront les cinéastes des nouvelles vagues de la prochaine décennie, du mal à s'imposer face à la majorité de la production, standardisée, dénotant une certaine sclérose du cinéma. Outre Atlantique, malgré quelques faits tendant à menacer sa suprématie, Hollywood entre, elle, dans une période de production relativement faste, qui s'achèvera durant les années 1960, époque de sa première grande crise.

L'âge d'or du cinéma d'auteur(1960-1974):

Dès les années 1960, l'arrivée de nombreux jeunes cinéastes va donner une impulsion décisive à l'art cinématographique. Influencées par le néoréalisme, c'est en Europe, et en France en particulier, que les nouvelles vagues s'affirment en revendiquant, outre une grande liberté, un retour à la réalité du moment, rompant ainsi avec le cinéma antérieur, étouffé dans les carcans des studios. Puis cette renaissance s'étend rapidement en Amérique, où plusieurs cinéastes s'élèvent contre Hollywood et son système de production, et créent à New-York, bien loin de Los Angeles, un courant underground qui prône l'indépendance. Les studios hollywoodiens perdent alors de leur rayonnement et doivent faire face à leur première grande crise, eux qui, depuis plus de 40 ans déjà, régnaient sur l'industrie cinématographique mondiale.

Le triomphe des grosses productions (1974-1989):

Au cours des années 1970, les Major compagnies hollywoodiennes, fortement remises en question depuis l'aube des années 1960, restructurent leur système de production afin d'offrir, dans les salles obscures du monde entier, des superproductions au budget impressionnant. Les effets spéciaux y abondent. Parallèlement, en Europe, le cinéma d'art et d'essai vit, grâce entre autres aux cinéastes français, son Age d'or. Puis, les Etats-Unis redevenant très influents, certains réalisateurs prennent exemple sur les superproductions hollywoodiennes, tandis que d'autres signent, comme en Espagne, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, des œuvres évoquant des problèmes de société. Quant au cinéma italien, il traverse une crise esthétique, due notamment à l'absence de renouvellement de génération.

Le cinéma moderne et contemporain				
Arts et techniques	Le cinéma en Iran	Le cinéma au Burkina Faso	Le cinéma au Japon	Le renouveau du cinéma d'animation
Dates	1990	1992	1999	1988, 1992, 1993, 2006

Films et réalisateurs	<u>Où est la maison de Mon Ami ?</u> de Abbas Kiarostami	<u>Rabi</u> de Gaston kabore	<u>L'été de Kikujiro</u> de Takeshi Kitano	Les œuvres de Hayao Miyazaki : <u>Mon Voisin Totoro</u> Le travail de Nick Park : <u>Wallace et Gromit</u> Le monde de Henry Selick et Tim Burton : <u>L'étrange Noël de Mr Jack</u> L'univers de Michel Ocelot : : <u>Azur et Asmar</u>
commentaires	<p><i>Le cinéma sans frontière (depuis 1989):</i> Dès 1989, et durant les décennies qui suivent, l'apparition de jeunes réalisateurs européens, et à travers eux l'originalité ainsi que l'inventivité de leurs œuvres, va faire connaître au cinéma un renouveau esthétique, en privilégiant entre autres la liberté et le mouvement dans la mise en scène. Aux Etats-Unis, les studios hollywoodiens, devenus en quelques années les rois des superproductions spectaculaires, assurent la majorité des projections, et seule une poignée de réalisateurs continue à présenter des œuvres en marge du système de production industriel. Mais les années 1990 sont surtout témoin de l'émergence de nombreuses cinématographies, notamment Asiatique mais aussi Africaine et Européenne, qui, jusque là, restaient inexistantes ou relativement confidentielles. De nombreux festivals font la part belle à cette cinématographie mondiale, dont entre autre le festival international du cinéma de La Rochelle dont la particularité vient du fait qu'il ne propose aucune compétition.</p>			

Le cinéma du XXI ème siècle

Arts et techniques	La bande dessinée et les jeux vidéo sources d'inspiration	L'avènement du cinéma numérique	L'essor de la 3D dans cinéma d'animation puis dans le cinéma de fiction en prise de vue réelle
Dates	1999 /2010	1995	2009

<p>Films et réalisateurs</p>	<p><u>Matrix (1999)</u> de Andy et Larry Wachowski</p> <p><u>Spiderman (2002)</u> de Sam Raimi</p> <p><u>Titeuf (2010)</u> de Zep</p>	<p><u>Toy Story</u> de John Lasseter</p> <p>Star Wars / <u>L'attaque des clones</u> (Premier film tourné entièrement sans bobine et pellicule)</p>	<p><u>Avatar</u> de James Cameron</p> <p><u>Là-Haut</u> de Bob Peterson et Pete Docter</p>
<p>commentaires</p>	<p>La copie cinéma numérique Le film n'est plus sur un support photographique, il peut utiliser plusieurs support de type informatique (disque dur, DVD, et transmission câble ou satellite). Sur ce support il y a le signal image, le son, les sous-titres et d'autres informations (méta-data) y compris de lutte contre le piratage. Bien que déjà possible aujourd'hui, le cinéma numérique va simplifier le sous-titrage qui est intégré aux données de la copie. Le projecteur enverra directement les sous-titres en fonction de la demande.</p> <p>L'année 2006 est un tournant décisif dans la mise en place de la projection numérique au cinéma, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe avec la discussion d'une norme définissant les critères de qualité applicables à cette nouvelle projection. Cette révolution va bouleverser les pratiques de distribution des films et annonce la disparition progressive du support film, y compris au tournage. Curieusement pourtant ces bouleversements techniques importants n'apportent aucune amélioration pour le spectateur. Il n'y a pas de saut qualitatif significatif pour l'instant.</p>		