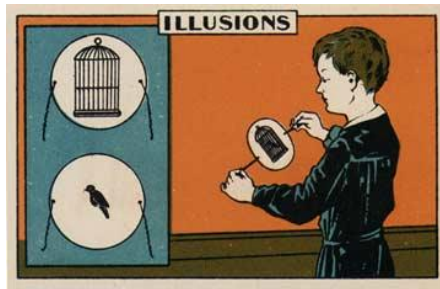

LES ORIGINES DU CINEMA

Les jeux optiques

Durant cette période, de nombreux scientifiques inventent des objets qui reproduisent le mouvement en exploitant le phénomène de la **persistance rétinienne**.

1825 - Le thaumatrope

Inventé par l'astronome **John Hershel**.
Commercialisé en 1825 par **John Ayrton Paris**.

L'objet est alors un disque, maintenu par une ficelle, sur lequel on peut observer une cage sur une face et un oiseau sur l'autre. Ainsi, lorsqu'on faisait tourner le disque suffisamment vite, on avait l'illusion que l'oiseau était dans la cage.

En classe

- ↪ Séances possibles autour du thaumatrope : [séance de l'upopi](#).
- ↪ Tutoriel en vidéo : [fabriquer un thaumatrope](#).
- ↪ Des thaumatropes à imprimer : [ici](#).

1832 - Le phénakistiscope

Inventé par le belge **Joseph Plateau**.

Il comporte un disque en carton, percé de fentes, sur lequel un mouvement est décomposé en une séquence d'images fixes. Pour percevoir le mouvement, le spectateur se place en face d'un miroir et positionne ses yeux au niveau des fentes du disque. Il fait ensuite tourner le carton.

En classe

- ↪ Séances possibles autour du phénakistiscope : [séance de l'upopi](#).
- ↪ Tutoriel en vidéo : [fabriquer un phénakistiscope](#).
- ↪ Gabarit à imprimer : [ici](#).
- ↪ Des phénakistisopes à imprimer : [ici](#).

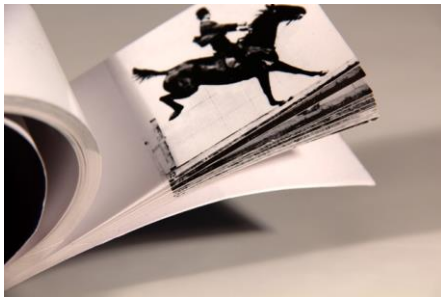
1834 - Le zootrope

Inventé simultanément par l'anglais **William George Horner** et l'autrichien **Stampfer**.

Un tambour percé de dix à douze fentes sur sa moitié supérieure abrite à l'intérieur une bande de dessins décomposant un mouvement cyclique. Le tambour est fixé sur un axe dans sa base inférieure, ce qui permet de le faire tourner. On perçoit les mouvements des séquences animées en boucle en regardant l'intérieur du tambour à travers les fentes pendant la rotation.

En classe

- ↪ Séances autour du zootrope : [séance de l'upopi](#).
- ↪ en vidéo : un [zootrope](#).
- ↪ en vidéo : un [zootrope en 3D](#).
- ↪ Gabarit à imprimer : [ici](#).
- ↪ Des zootropes à imprimer : [ici](#).

1868 - Le folioscope

Inventé par le français **Pierre-Hubert Desvignes**.
Breveté par le britannique **John Barnes Linnett**.

Un folioscope est un petit livret de dessins ou de photographies qui représentent un personnage en mouvement, dont les gestes sont décomposés chronologiquement, et qui, feuilleté rapidement, procure à l'œil l'illusion que le sujet représenté est en mouvement.

En classe

- ↪ Séances possibles autour du folioscope : [séance de l'upopi](#).
- ↪ Tutoriel en vidéo : [un exemple simple de folioscope](#).
- ↪ Gabarit à imprimer : [ici](#).
- ↪ Des folioscopes à imprimer : [ici](#).

1876 - Le praxinoscope

Inventé par le français **Émile Reynaud**.

Le praxinoscope est l'amélioration du zootrope et du phénakistiscope. L'utilisation de miroir à facettes permet de reproduire un mouvement plus fluide et sa forme de manège tournant facilite le visionnage simultané d'une scène d'images par plusieurs personnes.

En classe

- ↪ Séances possibles autour du praxinoscope : [séance de l'upopi](#).
- ↪ Bandes à imprimer pour sa fabrication : [ici](#).

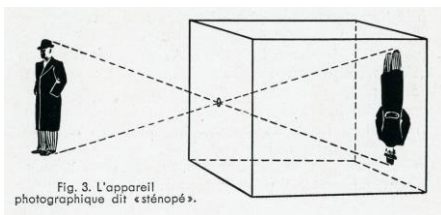
La chambre noire

Connue depuis l'Antiquité.
Étudiée et répandue par **Léonard de Vinci** au XVIe siècle.

*Une **chambre noire** est un instrument optique objectif qui permet d'obtenir une projection de la lumière sur une surface plane, c'est-à-dire d'obtenir une vue en deux dimensions très proche de la vision humaine. Elle servait aux peintres avant que la découverte des procédés de fixation de l'image conduise à l'invention de la photographie.*

En classe

- ↪ Séances possibles autour de la chambre noire : [séance de l'upopi](#).
- ↪ Tutoriel en vidéo : [fabriquer une chambre noire](#).

Le sténopé

Invention attribuée à **Ibn al-Haytham**, scientifique arabe.
Possible utilisation en 1828 par **Joseph Nicéphore Niépce**, inventeur de la photographie.

Un appareil photographique à sténopé se présente sous la forme d'une boîte dont l'une des faces est percée d'un trou minuscule qui laisse entrer la lumière. Sur la surface opposée à cette ouverture vient se former l'image inversée de la réalité extérieure, que l'on peut capturer sur un support photosensible, tel que du papier photographique. Comme l'œil, le sténopé capture des images inversées du visible.

En classe

- ↳ Séances possibles autour du sténopé : [séance de l'upopi](#).
- ↳ Tutoriel en vidéo : [fabriquer un sténopé](#).
- ↳ Autre tutoriel en vidéo : [fabriquer un sténopé](#).

La lanterne magique

Inventée par l'astronome **Christian Huygens** au XVIIe siècle.

La lanterne magique est formée de trois éléments : une source lumineuse, une plaque de verre peinte et un objectif (une lentille convergente). Elle fonctionne sur le principe de la chambre noire, où la source lumineuse (soleil) et les images projetées (paysages) sont remplacées par des éléments artificiels (lampe et plaque de verre peinte). La lumière passe par la plaque de verre, puis par la lentille, pour projeter l'image renversée (haut-bas) peinte sur la plaque.

En classe

- ↳ Séances possibles autour de la lanterne magique : [séance de l'upopi](#).
- ↳ En vidéo : [la lanterne magique](#).

1878 - La chronophotographie

Inventée par le britannique **Eadweard Muybridge**.

*La **chronophotographie** désigne une technique photographique qui consiste à prendre une succession très rapide de photographies, permettant de décomposer chronologiquement les phases successives d'un mouvement (humain ou animal) ou d'un phénomène physique, trop brefs pour être observés convenablement à l'œil nu.*

En classe

- ↳ Séances possibles autour de la chronophotographie : [séance de l'upopi](#).
- ↳ Exemple d'une chronophotographie : [la course d'un homme](#).
- ↳ Vidéo à partir de chronophotographies : [la chute d'un chat](#).

Naissance du cinéma

Les frères **Auguste et Louis Lumière** déposent le brevet du Cinématographe en mars 1895 et organisent la première représentation publique et payante dans le salon indien du Grand Café à Paris.

Au programme, 10 films dont *La sortie des usines Lumière*, *Le déjeuner de bébé* et *L'arroseur arrosé*.

En classe

- ↳ Vidéo : [première projection publique](#).
- ↳ Naissance du cinéma : [Le site ciclic](#).

LES PIONNIERS DU CINEMA

1896 / 1908 - Les premières salles de cinéma

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 leurs propres studios et réalisent chacun plus de 200 films par an. En France, les **frères Pathé**, **Léon Gaumont** se lancent dans la production de masse.

1897 - Premiers trucages

Georges Méliès réalise dans ses studios à Montreuil les premiers films utilisant des effets spéciaux et trucages. *Le Voyage dans la lune* (1902), baptisé premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma, reste l'un des plus célèbres.

↳ Voir le film : [Le voyage dans la lune](#).

↳ Histoire du cinéma de science-fiction : [Le site ciclic](#).

1908 - Premiers dessins animés

Le réalisateur français **Emile Cohl** (de son vrai nom Emile Courtet) est né en 1857. Il est considéré comme le premier réalisateur de dessins animés cinématographiques (sur pellicule).

↳ Voir son premier film : [Fanstasmagorie](#).

↳ Un autre film : [Un drame chez les fantoches](#).

↳ Histoire du cinéma d'animation : [Le site ciclic](#).

1910 / 1930 - Le 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.

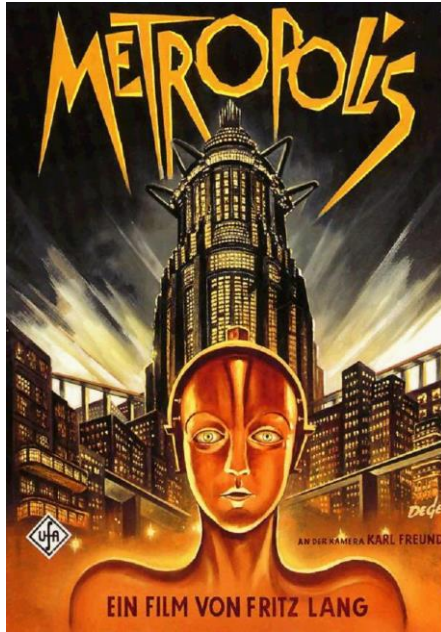
↳ 1916 : [The fireman](#) de Charlie Chaplin.

↳ 1920 : [La maison démontable](#) de Buster Keaton.

↳ 1921 : [The kid](#) de Charlie Chaplin.

↳ Histoire du burlesque : [Le site ciclic](#).

L'AGE D'OR DU CINEMA

1920 - L'expressionnisme

Avec ses décors immenses, son atmosphère fantastique, *Le cabinet du Docteur Caligari* de **Robert Wiene** inaugure l'expressionnisme allemand.

↳ A voir : [Le cabinet du Docteur Caligari](#).

↳ Voir site : [Le cinéma expressionnisme allemand](#).

Avec *Les Trois Lumières* (1922) et *Metropolis* (1927), **Fritz Lang** sera l'un des plus brillants représentants de cette école.

↳ A voir : [La bande annonce du film Metropolis](#).

1927 - Le cinéma parlant

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

↳ A voir : [Un extrait du film](#).

Alors que le cinéma parlant est définitivement installé, Charlie Chaplin résiste.

Son film *Les Temps modernes* (1936) 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.

↳ Un extrait : [Les temps modernes](#) de Charlie Chaplin.

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* (1940) de Charlie Chaplin et *To Be or not to Be* (1942) d'**Ernst Lubitsch**.

Il faudra attendre 1955, avec *Nuit et Brouillard* d'**Alain Resnais**, pour qu'un film français aborde les camps de concentration.

↳ A voir : [La danse du globe](#), extrait du film *Le dictateur*.

↳ A voir : [Blitz Wolf](#), film de **Tex Avery** (1942).

1920 - 1960

1941 - Citizen Kane

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

Welles brise le style linéaire habituel des films et invente de nouveaux codes cinématographiques : utilisation de flashbacks, recours à une longue profondeur de champ, transgression des règles basiques des contre-plongées en les inversant et utilisation d'effets spéciaux.

1945 - Le 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).

↳ Voir site : [Le néoréalisme italien](#).

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 - Récompenses

Première édition du **Festival de Cannes** (la première édition prévue en 1939 avait été annulée), projet initié par Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-arts du Front populaire.

1951 - Cinémascope et couleur

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

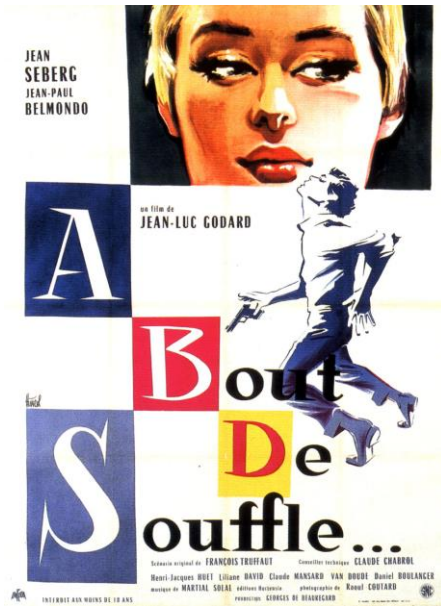

Le maître du suspense

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).

↳ A voir : [un extrait du film La mort aux trousses](#).

NOUVELLES VAGUES

1958 / 1968 - 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* en 1960), **François Truffaut** (*Les 400 coups* en 1959), **Eric Rohmer** (*Le Signe du Lion*), **Claude Chabrol** (*Le Beau Serge* en 1958) et **Jacques Rivette** (*Paris nous appartient* en 1961) réalisent leur premier film.

↪ A voir : [La bande annonce du film *Les 400 coups*](#).

↪ A voir : [Playtime](#) de Jacques Tati (1967).

Après la France, la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie, le Brésil et le Japon font descendre le cinéma dans la rue et proposent de nouvelles écritures.

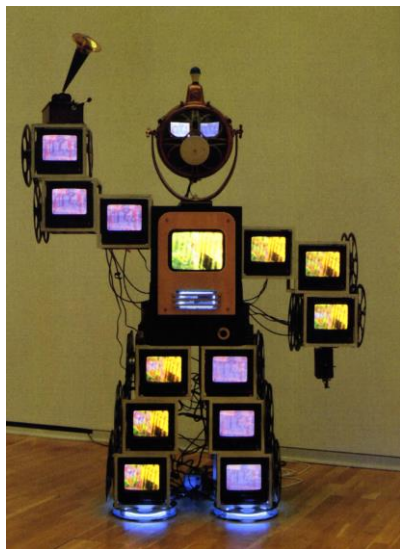
1968 / 1980 - Le nouvel Hollywood

La fin de l'âge d'or hollywoodien permet à une nouvelle génération de cinéastes de s'affirmer.

Francis Ford Coppola (*Le Parrain* en 1972, *Conversation secrète* en 1974), **Steven Spielberg** (*Duel* en 1973), **George Lucas** (*La guerre des étoiles* en 1977), **Martin Scorsese** (*Taxi Driver* en 1976) tentent de garder leur liberté au sein des studios.

↪ A voir : [La bande annonce du retour du Jedi](#).

NOUVELLES FORMES

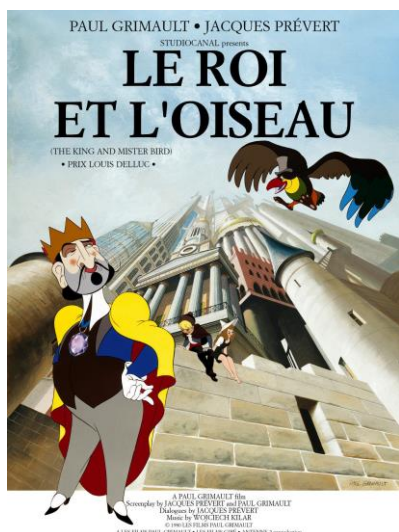
1965 / 1980 - Art vidéo

L'art vidéo introduit de nouvelles images dans le champ du cinéma prolongeant les relations entre arts plastiques et cinéma nées avec les surréalistes.

Artistes : **Jean-Christophe Averty**, **Nam June Paik**, **Bill Viola**.

↳ A voir : [La petite histoire de l'Art vidéo.](#)

↳ A voir : [Une installation de Nam June Paik.](#)

1980 / 1990 - Le 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** (1979), et la découverte du cinéma d'animation asiatique à travers les films de **Hayao Miyazaki**.

↳ A voir : [La bande annonce du film *Le Roi et l'Oiseau*.](#)

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 2 000 écrans classés **Art et Essai**.

2009 - Numérique 3 D

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 <http://www.histoiredesarts.culture.fr>