

Ellie Smoak

Paul Rogers

Supplemental Paper: History of Cinema TD/CM

19 April 2022

Histoire du Cinéma

Le cinéma a été inventé en France, aussi le cinéma français est-il très important pour le reste du monde. En 1895, les frères Lumière, Auguste et Louis, ont inventé la cinématographie en fabriquant une caméra capable de capter des images en mouvement et pouvant être projetées sur un écran. Ils produisent leur premier film intitulé "L'Arrivée d'un train en gare de la Ciotat", dont la première a lieu à Paris en 1895. Le film a été projeté sur un mur du Grand Café. Depuis lors, la France possède l'une des industries cinématographiques les plus fortes du monde. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, le cinéma a évolué à travers de multiples époques, notamment : les premières années, les années du silence, les années précédant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale et les années de transition vers le 21e siècle.

Avant les frères Lumière, Thomas Edison a inventé le phonographe, ou tourne-disque, en 1877. Après que les tourne-disques aient été intégrés dans tous les foyers, Edison a voulu trouver une composante visuelle à son invention. Il a pu demander à son assistant de laboratoire de créer une caméra cinématographique en 1888, qui s'est ensuite transformée en kinétoscope en 1894. Il s'agit d'un appareil qui sert à enregistrer et à rejouer pour les spectateurs individuels. Les kinéscopes ont commencé à être commercialisés dans tous les États-Unis. Puis, des inventeurs européens ont créé une version améliorée et modifiée du kinétoscope. Ce sont les frères Lumière qui, à Paris, s'inspirent de cette version modifiée du kinétoscope pour créer un projecteur

permettant à plusieurs personnes de voir les images en mouvement en même temps. Ce sont les frères Lumière qui ont créé le premier "cinématographe", qui comprenait une caméra, une imprimante et un projecteur. De retour aux États-Unis, Edison a créé sa version du cinématographe, appelée Vitascope, pour que la projection soit désormais utilisée aux États-Unis. Le Vitascope et le Lumiereres Cinématographe d'Edison ont été utilisés pour de courtes images animées pendant des années jusqu'à ce que le magicien français George Méliès décide de tester les possibilités de ces appareils à des fins d'illusion. Les films étaient sur le point de passer du statut d'"images en mouvement" à celui de récit. Méliès utilise la photographie en stop-motion, qui permet aux films de montrer des objets disparaissant et apparaissant. En 1902, il avait produit un film de 30 scènes et de 14 minutes intitulé "Le Voyage dans la Lune", adapté d'un roman de Jules Verne. Ce film connaît un succès incroyable dans le monde entier, mais vers 1910, Méliès perd son public au profit d'une version améliorée du film par Edwin Porter. Porter a été influencé par le "Voyage de la Lune" de Méliès pour créer son film "Life of an American Fireman" en 1903. Porter a réalisé des films plus réalistes que Méliès, ce qui a conduit à la création de salles de cinéma permanentes dans tout le pays. Il a ensuite produit des films d'action tels que "Uncle Tom's Cabin" et "The Kleptomaniac" jusqu'à son déclin dû à l'évolution constante de la technologie. Pathé et Gaumont étaient les deux principales sociétés de production cinématographique en France à leur époque. Elles se sont développées à l'échelle mondiale et ont dominé la production cinématographique avant la Première Guerre mondiale. Avec les cinémas du monde entier, l'industrie cinématographique était officiellement là pour rester.

L'industrie du cinéma muet a connu un essor considérable avant la Première Guerre mondiale, de 1910 à 1927. Les pièces de théâtre à bobines multiples ont commencé à être diffusées aux États-Unis à partir de 1907 avec "Passion Play" d'Adolph Zucker. En 1912, le film

neuf réel "Quo Vadis ?" est diffusé et les longs métrages deviennent rapidement le moyen le plus populaire de produire des films. Cela s'explique par les avantages économiques. Les billets pour les films à bobines multiples peuvent être facturés plus cher, en raison du temps de visionnement plus long. De plus, la publicité de ces longs métrages était moins chère, car il n'y avait qu'un seul titre plutôt que plusieurs. Maintenant que les films sont tous restructurés en bobines multiples, les films prennent la voie de leur forme moderne. Ces longs métrages s'adressent également à la classe moyenne, qu'il s'agisse de les regarder ou de les voir au cinéma. Ce nouveau public exigeait davantage que le public précédent. Les salles de cinéma sont désormais luxueuses et conçues pour l'expérience du spectateur. En 1916, les États-Unis comptaient plus de 21 000 salles de cinéma, ce qui fut le précurseur du système des studios d'Hollywood. La demande de longs métrages a commencé à augmenter tout au long de l'année. Filmer par temps froid et sombre n'était plus plausible après cette hausse de la demande, et les compagnies cinématographiques ont donc commencé à s'installer en Californie du Sud, plutôt qu'à New York et Chicago. D'autres sociétés ont commencé à essayer de trouver des villes au climat tempéré et aux paysages variés, comme Jacksonville, en Floride, ou Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Finalement, c'est une ville de la banlieue de Los Angeles, appelée Hollywood, qui s'est avérée être le lieu de tournage par excellence. C'était l'endroit idéal grâce à ses montagnes, ses vallées, ses déserts, ses plages et ses 320 jours d'ensoleillement par an. Les sociétés de production ont commencé à acheter des milliers d'hectares de terrain à Hollywood pour y installer des studios et des décors. "En 1915, environ 15 000 travailleurs étaient employés par l'industrie du cinéma à Hollywood, et plus de 60 % de la production américaine y était centrée." Des sociétés comme Warner Brothers, Paramount et Fox émergeaient et devenaient l'épine dorsale d'Hollywood et du cinéma. Les hommes qui contrôlaient ces organisations présentaient des caractéristiques

similaires : ils ont gagné leur succès en manipulant les finances et ont modelé leurs entreprises sur des chaînes de magasins, comme Sears. Ils ont connu un grand succès car, dans les années 1920, le cinéma faisait partie de la vie de tous les Américains et Hollywood était considéré comme la culture de l'Amérique dans le reste du monde.

Avant la Première Guerre mondiale, le cinéma européen était dominé par la France et l'Italie. Pathé et Gaumont étaient encore des sociétés cinématographiques françaises très prospères. Au cours de cette période, de nombreux films et genres français emblématiques ont été maîtrisés, comme le cours comique, une version gauloise de la chasse au comique, et un personnage comique qui influencerait plus tard Charlie Chaplin. Un autre phénomène d'avant la Première Guerre mondiale en France était le mouvement du "film d'art", qui a commencé avec "L'Assassinat du duc de Guise" en 1908. Le principe de cette époque était de prendre des pièces de théâtre célèbres et de les reproduire au cinéma avec des acteurs célèbres. D.W. Griffith était une figure importante de cette époque. Il était connu sous le nom de "Shakespeare de l'écran", car il a compris que l'image animée pouvait être extrêmement puissante pour les spectateurs, même sans son, si elle était exécutée correctement. Il a d'abord été acteur et dramaturge, mais n'a pas eu de succès. Il a gagné son succès en tant que réalisateur. Il a dirigé avec détermination et intensité, ce qui l'a conduit à devenir le premier grand artiste du cinéma. Il a pu découvrir que l'éclairage et les différents angles de caméra pouvaient changer radicalement l'effet d'un film. Il a utilisé des gros plans, des plans longs, des plans larges, etc. pour créer une scène dramatique. L'utilisation qu'il fait de la pellicule pour créer une illusion est encore aujourd'hui le principe du tournage.

Au cours de la Première Guerre mondiale, la production cinématographique européenne s'est arrêtée parce que les produits chimiques nécessaires au tournage étaient également utilisés pour la poudre à canon. Cela a permis aux films américains de devenir supérieurs aux films

européens pour la première fois, car ils dominaient désormais l'industrie cinématographique internationale. En 1919, lors de la signature du traité de Versailles, 90 % des films tournés en Europe, en Afrique et en Asie étaient américains. La seule exception est l'Allemagne, qui a interdit les tournages américains de 1914 à la fin de la guerre. En raison de la propagande anti-allemande de l'époque, ils ont eu très peu de succès au cinéma. La société allemande Universum Film Aktiengesellschaft (UFA) avait pour mission d'améliorer les films allemands. Ce programme a été couronné de succès car après la défaite de l'Allemagne en 1918, UFA possédait le plus grand studio d'Europe. Les films de l'UFA de cette époque ont donné naissance à un mouvement appelé l'expressionnisme allemand. Les films de cette époque étaient tournés avec des intrigues horribles et un éclairage lunatique. Ces films sont profondément dérangeants, mais beaucoup sont devenus des classiques. L'UFA a finalement été condamnée lors du krach boursier, lorsque des sociétés américaines ont profité de leur chute et ont commencé à infiltrer leur marché. Pendant 12 ans, dans les années 1930, les Juifs ont été interdits de cinéma en Allemagne, si bien qu'un grand nombre d'artistes allemands sont partis à Hollywood, ce qui a pratiquement mis fin au succès du cinéma allemand. Pendant les années 20, le cinéma américain est devenu une obsession. C'était un marché énorme dans lequel Wall Street commençait à investir. Les années 20 sont une période de comédie burlesque, comme les films de Charlie Chaplin. Les stars d'Hollywood étaient victimes de meurtres, d'overdoses, d'alcoolisme et d'autres événements scandaleux. Les films devaient désormais être contrôlés afin de rester conservateurs. Des insinuations sexuelles sont introduites dans les films, et ces derniers deviennent très populaires. Tous ces films ne sont toujours pas sonorisés jusqu'en 1926.

En 1926, la Warner Brothers a lancé le système du "talking pictures" et, en 1927, elle a annoncé que tous ses films seraient désormais sonorisés. La conversion des films en films

sonores n'a pris que 15 mois. Même si les films sonores connaissent un grand succès, ils sont encore plus chers à produire. Les sociétés cinématographiques empruntent des centaines de millions de dollars au groupe Morgan et au groupe Rockefeller de New York. Le plus grand problème des films sonores est que les images cessent de bouger lorsqu'elles commencent à parler. Cela est dû au manque de progrès des premiers microphones. Le montage et le tournage deviennent très difficiles, mais heureusement, la plupart des problèmes techniques sont résolus en 1933. La technologie a continué à progresser jusqu'à ce que la comédie burlesque disparaisse complètement à cause de son aspect visuel, et que le film expressionniste allemand soit grandement amélioré par le son. Les comédies musicales de Broadway peuvent désormais être tournées en film, ce qui constitue le premier genre de film sonore à succès. Walt Disney a prospéré dans ses films d'animation avec musique, comme le classique "Steamboat Willie". À ce stade, les films sont désormais sonorisés et sans couleur, mais il ne faut pas attendre longtemps après l'introduction du son pour que la couleur suive. Au début, George Méliès employait 21 femmes pour colorier à la main chaque film, image par image. Comme les films sonores, les films en couleur ont rencontré de nombreux inconvénients avant de connaître le succès. La technologie des films sonores et en couleur n'existait qu'en Amérique jusqu'à ce qu'elle soit intégrée en Grande-Bretagne, en raison de l'absence de barrière linguistique internationale. Après cette introduction du son, l'Angleterre a produit de nombreux acteurs célèbres tels qu'Alfred Hitchcock, surtout connu pour son rôle dans "Blackmail". En France, après la première guerre mondiale, Pathé et Gaumont sont sur le déclin, mais entre 1928 et 1938, la France se réinvente en devenant le deuxième pays en termes de box-office derrière l'Amérique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les studios d'Hollywood ont travaillé avec le gouvernement pour produire des divertissements patriotiques et moralisateurs. Certains films ont

été réalisés pour expliquer la guerre aux civils. Après la guerre, les sociétés de production d'Hollywood étaient en bonne position. De 1942 à 1945, le cinéma hollywoodien a connu ses années les plus stables et les plus lucratives. Les bénéfices ont commencé à diminuer lorsque l'inflation et la main-d'œuvre ont augmenté les coûts de production au niveau national et international. Puis, à la fin des années 1940, l'industrie cinématographique a quelque peu changé avec l'essor de la télédiffusion. Les films pouvaient désormais être regardés à la maison, mais ces films avaient un budget inférieur en raison de la crise financière d'Hollywood. Comme ils n'avaient pas l'argent pour les effets spéciaux et les costumes, ils se sont concentrés sur la création de films qui suscitent plus de réflexion. Bon nombre des histoires les plus sinistres de l'Amérique ont été produites à cette époque. Ces films portaient sur l'alcoolisme, le racisme et les vrais crimes. Les films se sont ensuite orientés vers la peur du communisme. Des enquêtes ont été menées sur des personnalités d'Hollywood sur leur implication dans le communisme. Dix membres importants de la société hollywoodienne ont été licenciés de leur emploi dans le cinéma pour avoir soutenu le communisme. Après cela, des centaines de personnes dans l'industrie ont commencé à être licenciées. Les producteurs sont alors devenus plus conservateurs dans la réalisation de leurs films afin de ne pas avoir de problèmes.

La France d'après-guerre a produit de nombreux films importants. C'est une période que l'on a appelée la Nouvelle Vague du cinéma français. De nombreuses idées nouvelles ont été introduites dans le cinéma à cette époque. Alexandre Astruc a créé l'idée de la caméra-stylo, ce qui signifie que le film est conceptualisé comme une forme de langage audiovisuel et que le cinéaste est un auteur dans la lumière. Le principe d'André Bazin était un rejet de l'esthétique du montage hollywoodien. Il a commencé à utiliser une technique appelée "mise-en-scène", qui servait à désigner les éléments du film en structures, comme le placement et le mouvement de la

caméra. Les critiques ont adopté les idées d'Astruc et de Bazin, puis ont rejeté le cinéma français dominant. Entre 1960 et 1964, des centaines de cinéphiles ont créé des films avec ces nouveaux idéaux, qui n'ont pas eu de succès et ont donc mis fin à la Nouvelle Vague en 1965. Cependant, de nombreux films et cinéastes importants sont nés de la Nouvelle Vague. C'est l'une des périodes les plus influentes pour le cinéma international. Elle a permis à la France de devenir le principal centre du cinéma moderne et postmoderne et de la théorie du cinéma pour de nombreuses années à venir.

La fin des années 1960 a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma américain. Les films partageaient un cynisme envers les valeurs établies et une violence apocalyptique. Ces films ont connu un succès financier, mais avec la promiscuité sexuelle croissante dans les films, de nouvelles règles sont entrées en jeu. La Motion Picture Association of America (MPAA) a créé un système de classification pour classer les films en fonction de leur pertinence. La catégorie G est appropriée pour le grand public, la catégorie PG suggère la présence d'un parent, la catégorie PG-13 indique que le film n'est pas approprié pour les enfants de moins de treize ans et la catégorie R indique que le film n'est pas approprié pour les enfants de moins de dix-sept ans. À cette époque, il y avait une nouvelle génération de réalisateurs qui avaient étudié le cinéma à l'école. Ces cinéastes ont apporté une nouvelle sophistication au cinéma. Dans les années 1980, les nouvelles technologies ont changé la façon dont les films étaient diffusés. Les services par câble et les vidéocassettes deviennent de plus en plus populaires. Dans les années 1990, la technologie est encore plus avancée, principalement dans le domaine de l'animation et des effets spéciaux générés par ordinateur. La technologie du cinéma est en constante évolution.

Actuellement, le cinéma a évolué vers des réalisatrices plus importantes, des films indépendants et des documentaires. Il a évolué jusqu'à un point de non-retour. Pour que le

cinéma soit là où il est aujourd'hui, il a fallu beaucoup d'essais et d'erreurs, mais l'évolution du film a été très rapide compte tenu des revers. Cela a beaucoup à voir avec la progression rapide de la technologie. Alors qu'au départ, le film était une courte image animée sans son, nous avons progressé jusqu'à TikTok, où tout le monde peut devenir un créateur artistique grâce au film. Globalement, au fil des décennies, le cinéma est devenu un élément essentiel de la culture dans le monde entier, et la vie serait inimaginable sans lui aujourd'hui.

Source:

<https://www.britannica.com/art/history-of-the-motion-picture/Edison-and-the-Lumiere-brothers>