

Table des matières

Introduction	1
Les origines de ce livre	1
Les objectifs de ce livre	3
L'utilisation en classe	5
Les discussions et les comptes rendus	7
Chapitre 1 : La préhistoire du cinéma	9
La photographie	9
La création des images en mouvement	13
Thomas Edison et ses collaborateurs	16
Les frères Lumière	18
Le cinéma : un art, une industrie, un phénomène social	21
Les principaux genres cinématographiques	22
La critique cinématographique	24
Rédiger un compte rendu	26
À l'oral : donner son avis	30
Quelques difficultés linguistiques	31
Pour aller plus loin	33
Chapitre 2 : De 1895 à la Première Guerre mondiale	37
Le contexte historique	37
Les frères Lumière et le cinématographe	39
Georges Méliès	44
De l'innovation à l'industrie : Pathé et Gaumont	49
Le cinéma : un art respectable ?	52
Alice Guy	53
Max Linder	55
Ferdinand Zecca	57
Louis Feuillade	58
Pour aller plus loin	63
Chapitre 3 : De la Première Guerre mondiale à l'émergence du cinéma sonore	67
Crise et renouveau	67
Les avant-gardes des années 1920	71
Louis Delluc et les débuts de la critique cinématographique	74
Germaine Dulac	76
Epstein, Feyder, Gance et d'autres	78
Surréalisme et cinéma	82
L'essor de Hollywood et l'avènement du parlant	85
Du côté de la technique	87
Pour aller plus loin	92

Chapitre 4 : Les années 1930 : une étonnante période classique	95
Du muet au parlant	95
Le réalisme poétique	98
Jean Renoir	100
Marcel Carné et Jacques Prévert	104
Julien Duvivier, René Clair et d'autres	106
Le « mythe » Gabin	112
Le Front populaire et le cinéma	112
Cinéma et propagande	115
La longue période faste des salles de cinéma	116
Pour aller plus loin	119
Annexe : tableau récapitulatif des films	125
Chapitre 5 : L'Occupation : une période paradoxale pour le cinéma français	129
Le contexte historique	129
Censure et subventions	132
Littérature et cinéma	134
Propagande, collaboration et résistance	135
Exils : Renoir, Gabin, Morgan et d'autres	137
Carné et Prévert durant l'Occupation	138
Henri-Georges Clouzot	140
Delannoy, Christian-Jaque, Becker et d'autres	141
L'IDHEC	144
Les studios de cinéma	145
La Seconde Guerre mondiale et la Shoah à travers les films	147
Le cinquantenaire du cinéma	148
Pour aller plus loin	149
Annexe : tableau récapitulatif des films	152
Chapitre 6 : L'après-guerre : crise et renouveau	155
Des années noires aux années grises	155
Les guerres coloniales au cinéma	156
L'arrivée de la télévision	157
Couleur, spectacle et « qualité »	157
Le succès des genres	159
Trois grandes actrices	163
Gérard Philipe	164
Le triomphe des acteurs comiques	165
Jacqueline Audry	166
Le CNC	168
Le festival de Cannes	168
Influences américaines	168
Le cinéma italien et d'autres	170
Les scénaristes	172
Les ciné-clubs et la cinéphilie	173
André Bazin et les <i>Cahiers du cinéma</i>	174
L'auteurisme	176
Pour aller plus loin	179
Annexe : tableau récapitulatif des films	182

Chapitre 7 : La Nouvelle Vague et les années soixante 187

Le contexte historique	187
Les <i>Cahiers du cinéma</i> et <i>Positif</i>	188
Un renouveau formel	190
Une nouvelle génération	191
François Truffaut	193
Jean-Luc Godard	195
Agnès Varda	197
Chabrol, Rohmer, Rivette et d'autres	198
L'affaire Langlois et Mai 68	203
Au-delà de la Nouvelle Vague	204
Delon et Belmondo	210
Le « mythe » B.B.	212
Louis de Funès	213
La concurrence de la télévision	215
Pour aller plus loin	216
Annexe : tableau récapitulatif des films	222

Chapitre 8 : Les dernières décennies du vingtième siècle 229

Le contexte politique et économique	229
La « vague du porno » et l'évolution de la censure	230
Le « cinéma du look » : Beineix, Besson, Carax	232
Coline Serreau	234
Kurys, Denis, Marshall et d'autres	235
Jeunet, Klapisch, Roignant et d'autres	237
Nouvelle Vague : la suite	245
Bertrand Tavernier	247
Robert Guédiguan	247
Catherine Deneuve	247
Annie Girardot	249
Gérard Depardieu	250
Du spectacle-théâtre au cinéma : Le Splendid	251
Films de banlieue	252
Sida et cinéma	254
De l'exception à la diversité culturelle	254
La Féminis	256
Le rôle de Canal+	256
Des palaces aux multiplexes	257
Les César	258
La fin de la cinéphilie ?	258
Pour aller plus loin	261
Annexe : tableau récapitulatif des films	265

Chapitre 9 : Le cinéma français du vingt et unième siècle	277
Le contexte politique et économique	277
Une stabilité fragile	278
Les femmes et les minorités (ethniques, LGBT)	281
Sciamma, Lvovsky, Maïwenn et d'autres	286
Kechiche, Bouchareb et d'autres	289
Agnès Jaoui	291
François Ozon	292
Dany Boon	293
Omar Sy	294
Cinéma d'auteur / Cinéma grand public	295
Pour aller plus loin	301
Annexe : tableau récapitulatif des films	305
Chapitre 10 : Récapitulation et perspectives d'avenir	321
125 ans d'histoire	321
Le cinéma français à l'échelle internationale	322
Un bref aperçu des cinémas à travers le monde francophone	323
La France d'outre-mer	333
Une tradition : les remakes américains de films français	333
Les séries télévisées : l'avenir du cinéma ?	336
Le cinéma et ses salles face au streaming et aux plateformes	337
Cinéma et internet	338
Documentaires	339
Bandes dessinées et cinéma	341
Les conséquences de la pandémie de Covid-19	342
Pour aller plus loin	343
Annexe : tableau récapitulatif des films	346
Références	353
Ressources en ligne	361
À propos de l'auteur	365
Réponses aux minitests	366

Minitest

35 mm
70 mm
appareils
art
cafés
chambre noire
chronophotographie
concurrent
coûteux
de la photographie
dessin animé
discussion
du cinéma
en couleur
fabrication
film parlant
floues
genre
la farce
le cinématographe

le drame
léger
le kinétographe
les frères Lumière
Max Skladanowsky
Nadar
pellicule
plaques
quatre perforations
réplique
salles de cinéma
sous-genre
Thomas Edison
un compte rendu
une seule perforation
un roman
vocabulaire
William Heise
William Kennedy Laurie Dickson
zootrope

1. Louis Daguerre était un associé de Nicéphore Niépce. Après la mort de Niépce, Daguerre a tenté de se présenter comme le seul véritable inventeur _____.
2. En ce qui concerne les spécifications techniques de la pellicule utilisée au cinéma, il y a des normes internationales : la largeur est de _____ et il y a _____ de chaque côté de chaque image.
3. C'est _____ inventé par les frères Lumière, qui a donné son nom au cinéma.
4. Quand on veut analyser et évaluer un film, on rédige _____.
5. La fabrication industrielle de la _____ par George Eastman, à partir de 1888, a constitué une étape essentielle du développement du cinéma.
6. Parmi les genres (ou sous-genres) qui dominaient la première période du cinéma, on trouve les films comiques qui sont appelés en anglais *slapstick*. En français, ce type d'humour est généralement appelé _____.
7. En 1882, Étienne-Jules Marey a inventé le « fusil photographique », un appareil de _____ portable qui lui permettait de décomposer le mouvement d'un animal ou d'un humain en une série d'images.
8. Le premier studio de cinéma a été créé en 1893 par _____.

9. Il faut toujours se méfier [*distrust*] des faux amis : *a line [of dialogue from a film]* ne se traduit pas par une « ligne » mais par une _____.
10. Avant de se lancer dans le cinéma, les frères Lumière étaient des fabricants de _____ photographiques.
11. _____, un des photographes les plus célèbres du dix-neuvième siècle, s'est spécialisé dans les portraits d'écrivains, de musiciens et d'acteurs.
12. La Journée mondiale du cinéma d'animation commémore la première projection d'un _____ par Émile Reynaud, le 28 octobre 1892 à Paris.
13. C'est _____, un collaborateur d'Edison, qui a eu l'idée de réduire la pellicule Eastman de 70 à 35 mm de large.
14. La photographie et le cinéma ont ceci en commun : ce qui était au départ une simple découverte technologique a progressivement été reconnu comme un _____.
15. Le cinématographe avait l'avantage d'être assez _____ pour être porté par une seule personne.
16. Les premières photographies de Nicéphore Niépce avaient l'inconvénient d'être très _____.
17. Comme c'est le cas pour toute forme d'expression artistique, un _____ spécialisé s'est progressivement développé autour du cinéma.
18. On peut catégoriser le film d'espionnage comme un _____ du film d'aventures.
19. À partir de 1895, les *Kinetoscope Parlors* ont été convertis en _____.