

cinéma

Méliès

Lumières

Histoire du Cinéma

LES ORIGINES DU CINÉMA

LE CINÉMA MUET

I.	LES PIONNIERS : 1895 - 1906 LE CINÉMA PRIMITIF	2
A.	LES FRÈRES LUMIÈRES	2
B.	GEORGES MÉLIES	2
C.	L'ÉCOLE DE BRIGHTON	2
D.	L'EMPIRE PATHÉ	2
E.	LA VITALITÉ AMÉRICAINE	2
F.	LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DU CINÉMA PRIMITIF	3
G.	LES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES DU CINÉMA PRIMITIF.	3
II.	LES PREMIERS AUTEURS : 1907 - 1918	
A.	LA FRANCE : MAX LINDER ET LOUIS FEUILLADE	3
B.	LES PAYS SCANDINAVES ; SJÖSTRÔM, STILLER ET CHRISTENSEN	3
C.	L'ITALIE : PASTRONE ET CABIRIA	3
D.	LES ETATS-UNIS : DE GRIFFITJ À MACK SENNETT	3
III.	L'APOTHÉOSE DU FILM MUET : 1919 - 1929	
A.	L'EXPRESSIONISME ALLEMAND	4
B.	EN URSS, LA NAISSANCE D'UN ART RÉVOLUTIONNAIRE	4
C.	LA FRANCE : IMPRESSIONNISME ET AVANT-GARDES	4
D.	LES ETATS-UNIS : ARGENT ET MORALE	4

I. Les pionniers 1895-1906 : Le cinéma primitif

A/ Les frères lumières

- **Création du cinéma par les frères lumières en 1895** lors de la présentation de leur cinématographe. (1ères projections publiques et payantes de films très courts
L'arroseur arrosé .
- **Les cinéastes envoient des opérateurs afin de filmer des vues** (films de quelques secondes)
- **Attribution de l'invention du cinéma documentaire aux frères lumières** (dans le but de représenter la vie dans le monde entier).
Louis lumière : grand cinéaste du réel.

La même année les Etats-Unis attribuent la création du cinéma à Edison, créateur du Kinétographe et du Kinéscope, toutefois la consultation des films reste individuelle...

B/ Georges Méliès

- **Inventeur du cinéma de fiction et du « spectacle cinématographique »** selon Louis Lumière.
- **Crée son propre studio**, la « starfilms » qui produit 500 films en 15 ans.
- **Auteurs complet** : dessine les story-boards, filme et interprète.
- **Inventeur des premiers trucages cinématographiques.**
- **Caractéristiques principales de ses films** : aspect féérique et fantastique.
- **S'inspire de l'œuvre de Jules Vernes** : *le voyage dans la lune* (1902)

A partir de 1910, la société périclité, les besoins du public changent et Méliès se retrouve au dépourvu.

C/ L'Ecole de Brighton

D'anciens photographes et amateurs de cinéma créent leur propre société et réalisent des films.

D/ L'Empire Pathé

- **Stade de l'industrialisation du film.**
- **Charles Pathé crée une boîte de production** de cinéma et commercialise sa caméra (succès mondial).
- **Pathé se spécialise dans les drames moraux** et les reconstitutions religieuses.
- **1er grand Trust cinématographiques**
- **Films vendus dans le monde entier** en plusieurs milliers d'exemplaires.

E/ La Vitalité américaine

- **Edisson lance la guerre des brevets** et poursuit en justice ses confrères, fabriquant de films.
- **Il crée le Trust Edisson** (MPPC : Motion Pattens Compagny) et occupe ainsi toute la production cinématographique des Etats-Unis.
- **Des réseaux de salles** (Nickelodéon) se développent, surtout fréquentés par des émigrants dont certains vont s'intéresser à ce commerce (Fox, Warner,...).
- **Edwin S.Porter domine la production**
1903 : « L'attaque du train rapide » révolutionne la production cinématographique.

F/ Les Spécificités techniques du cinéma primitif

- **Dès le début du cinéma muet, les cinéastes cherchent à lui donner du son :**
  - bruiteur derrière l'écran
  - pianiste qui accompagne le film pour couvrir le son des appareils de projection
  - 1 bonimenteur (conférencier), commente le film, vite remplacé par des cartons d'intertitres.
- **Le film est en noir et blanc**, néanmoins des tentatives au passage à la couleur sont faites grâce à différentes techniques.

G/ Les Caractéristiques esthétiques du cinéma primitif.

- **Caméras fixes que l'on tente au fur et à mesure de faire bouger** : invention du travelling.
- **Découverte du panoramique**
- **Initiation des films en pleins plans** afin de montrer simultanément 2 actions en 1mm
- **Amélioration des raccords entre les plans**
- **Portée expérimentale** : le montage alterné.

II. Les premiers auteurs : 1907 – 1918

A/ La France : Max Linder et Louis Feuillade

- **Pathé cherche des nouvelles formes de création** : il invente le cinéma comique à la française avec Max Linder (créateur de cinéma burlesque).
- **1922 *les trois mousquetaires*** --> mais Linder est vite dépassé par C.Chaplin.
- **Pathé invente également le film d'Art** : film de fiction adapté de pièces classiques ou de scénarios écrit par des auteurs célèbres. Ex : *l'assassinat du Duc de Guise*
- **Gaumont s'illustre** grâce à Louis Feuillade dans 2 genres : les séries et le sérial.

B/ les pays scandinaves : Sjöström, Stiller et Christensen

- **Cinéma Suédois** se disperse dans toute l'Europe et aux USA.
- **Le genre du drame mondain** prédomine.
- **Les films scandinaves** introduisent la notion de sexe et d'érotisme
- **Création de films fantastiques**

C/ L'Italie : Pastrone et Cabiria

- **Pastrone** produit le cinéma spectacle à l'italienne en s'appuyant sur les atouts du pays.
- **Invention du péplum** : film historique et d'action faisant référence à l'antiquité *Cabiria*

D/ Les Etats-Unis : de Griffith à Mack Sennett

- **Les petits producteurs (indépendants)** se dressent contre le Trust d'Edison . Ils s'installent à Hollywood et y créent la star system (commerce cinématographique).
- **David Griffith** quitte le trust Edison et réalise un film épique retraçant l'histoire des USA : « Naisance d'une nation »
Puis, il réalise un sérial *les mystères de Paris* (grand succès auprès des surréalistes)
- **Cécile B. de Mille** conjugue la sexualité et le goût de la gloire antique.
- **Thomas Harper amorce la production du western (en série)** : mythe de l'ouest US.
- **Marck Sennett** invente le cinéma burlesque US. Il crée sa propre société, la keystone. Son symbole est le gag qui produit un effet fulgurant et inattendu. Il s'entoure d'une équipe d'acteurs, des Bathing Beauties et des Keystone Cops.

III. L'Apothéose du Cinéma muet : 1919-1929

A/ L'expressionnisme allemand

- **Ciné allemand était quasi inexistant avant la 1ère GM** --> après la défaite, le gouvernement décide de créer un grand studio, la UFA.

Expressionnisme = mouvement dans lequel on essaye d'incarner la révolte de l'individu contre la société matérialiste.

Exemple : *La cabinet du docteur Caligari* (1919) de Robert Wiene.

Art artificiel qui reprend les idées de peur et de défaite (cf : contexte historique).

- **Le Kammerspiel** = mouvement qui se développe parallèlement à l'expressionnisme et qui s'inspire du théâtre de chambre.

Exemple : *Le dernier des hommes* de Murnau

- **Dans la même période, Fritz Lang produit 2 films monumentaux :**

Les Niebelungen et *Métropolis*.

- **Nouvelle Objectivité** = mouvement qui succède à l'expressionnisme et qui dénonce les abus du système social et politique.

1 réalisateur important : G.W Papst.

--> Période la plus prospère, la plus imptte et la plus créative du cinéma allemand.

B/ En URSS : la naissance d'un art révolutionnaire

- **Avant 1917**, surtout des drames mondains avec une grande qualité niveau décors et costumes.

- **Lénine décide de faire du ciné un art de propagande**

--> Beaucoup d'agit-prop sont réalisés = films courts montrés dans tout le pays

- Beaucoup de théories sont mises au point à propos du montage.

- **Après le réalisme socialiste**, il n'y a plus de production intéressante.

C/ La France Impressionnisme et avant-gardes

- **Avant-garde impressionniste** : Représenter les mouvements de l'âme, des sentiments. Mélodrames subjectives (images mentales représentées par déformation de l'image).

Ex : *L'Eldorado* de Marcel L'Herbier

- **Le dadaïsme et le surréalisme** : provocation systématique, remise en cause et utilisation des forces psychiques.

Réalisation de courts métrages par différents artistes, notamment Dali et Bunuel. Exemple :

Un chien Andalou ... mais aussi *L'âge d'or*.

- **Avant-garde documentaire** : exploite la tendance docu du ciné d'avt les années 30.

- **Parallèlement, le cinéma français est révélé comme un art :**

- ouverture d'une école critique du ciné.

- 1er ciné-clubs

- 1er salles de répertoires

D/ Les Etats-Unis : argent et morale

- **Expansion mondiale du cinéma US**
- **Les structures cinématographiques s'établissent** définitivement et reposent sur :
  - le règne du réalisateur qui a le « finalcut »
  - la starsystem
- **La censure morale se développe** --> Williams Hayes élabore un code la pudeur.
- **Le ciné burlesque devient encore plus important** et de nouveaux créateurs apparaissent :
  - Charlie Chaplin crée le personnage du Charlot. Ses films contiennent toujours une critique de la société US.
  - Keaton (surnommé *l'homme qui ne rit jamais*) est le seul gd burlesque a n'avoir jamais travaillé avec Mack Sennet.
Il utilise beaucoup le caractère inexpressif de son visage.
Exemple : L'opérateur
  - Erich von Stroheim (*l'homme que vous aimeriez haïr*)

I. Les Etats-Unis

A/ La révolution du son

- **Le son est introduit grâce au Vitaphone** : 1 projecteur et 1 tourne-disque pour 1 moteur.
- **A partir de 1932, le cinéma Hollywoodien sera à 100% parlant.**
- Ce système est racheté par les frères Warner qui tiendront la grande maison de production à faire des films « parlants ».
- **Retour en arrière sur le plan technique.**
- **L'arrivée du son bouleverse** la vie de certains acteurs qui ne parviennent pas à faire le passage du muet au parlant.
- **Contexte historique** : le Crack boursier (1929) plonge les USA dans une dépression qui se répercute sur l'industrie cinématographique.

B/ La confirmation des genres Hollywoodiens

Chaque studio se spécialise dans un genre de films -->(économie des genres)

- **La comédie musicale ou « musical »**

Films dont la fiction souvent frivole interrompt son déroulement pour des intermèdes musicaux :

- les comédies musicales de Busby Berkeley (produit par Warner) exemple : *42ème rue*
- Les comédies musicales de la RKO : duo d'acteurs célèbres : Fred Astaire et Ginger Rogers

- **Les films de gangsters**

Les USA traversent une période difficile marquée par la prohibition :

Des organisations criminelles se mettent en place pour fournir les boissons interdites. Ce contexte débouche sur une guerre des gangs, période de grand banditisme qui inspire les films.

Ceux-ci racontent l'histoire de l'ascension puis la chute d'un caïd. Le gangster est une caricature et une victime du rêve américain. Exemple : *Scarface*.

- **Le Film fantastique (spé : Universal)**

On se retrouve dans le monde réel, face à des phénomènes contraires aux lois de la nature.

Les grands mythes littéraires fantastiques sont adaptés au cinéma.

Exemple : *Dracula, Frankenstein*.

- **Le Western**

Cadre : l'ouest à l'époque des pionniers --> met en scène la figure mythique du cow-boy avant la guerre de sécession --> pas de grand western avant 1939.

La première grande réussite fut : *La chevauchée fantastique de Ford*.

- **Le mélodrame**

Tragédie du peuple écrite pour le peuple. Personnages typiques, caricaturaux.

- **La comédie**

Comique de langage --> grands comiques : les Marx-Brothers, W.C Fields.

2 grands genre de comédie :

- la comédie sophistiquée : drames mondains, triangle amoureux, etc
- la screwball comédie : personnage de l'américain moyen. Appel à l'improvisation.

C/ Les cinéastes européens à Hollywood

- **Pendant les années 30**, les cinéastes européens arrivent en masse aux USA à cause de la montée du nazisme, surtout les cinéastes alld (ex : Fritz Lang).

D. Le cas Wells

- **Cf biographie p 9**

E/ Le cinéma pendant la guerre : fiction et documentaire de propagande

- **Jusqu'en 41 on trouve peu d'allusion a la guerre et au nazisme** (sauf *le Dictateur* de Chaplin).
- **En 1941**, l'opinion et le ciné US connaît un tournant due à l'entrée en guerre des USA.
- **Des films de propagande militaire se développe** : ex *Pourquoi nous battons-nous* (Capra).

II. La France

A/ Le cinéma parlant

- **Les premiers films parlants** sont des films coloniaux.
- **2 cinéastes se distinguent** : Jean Vigo et René Clerc

B/ Le théâtre filmé et son dépassement

- **C'est l'adaptation cinématographique** d'oeuvres prévues pour la scène.
- **2 auteurs s'en servent pour diffuser leurs oeuvres**: Marcel Pagnol et Sacha Guitry

C./ Le réalisme poétique ou « Fantastique social ».

Grand mouvement du ciné français qui réunit 2 concepts antinomiques : le goût pour le documentaire concret et l'imaginaire.

- **Films poétiques sur décors réalistes.**

Exemple : *Le quai des brumes* (Came)

Exemple : *Le Jour se lève*

- **Renoir réalise** *La bête humaine* et *Le crime de M. Lange*
- **Peu d'allusion au conte contemporain**, à la guerre.

D/ Le cinéma occupé : structures reines et hommes

- **La France de Vichy crée le COIC (Comité d'Organisation des Industries du Cinéma)** qui est à présent remplacé par le CNC (Centre national de cinématographie). Ces institutions sont chargées de réguler et d'encadrer l'activité cinéma.
- **Cinéma prospère** : on ne passe pas de films US donc cela encourage la production française.
- Peu d'allusion au conte contemporain, à la guerre.

III. L'URSS

A. Le réalisme socialiste

- **En 1934, au congrès panrusse, la norme cinématographique est définie** : L'art doit être au service de la paix et s'exprimer dans une langue accessible à tous.
- **Les films sont dominés par un récit simple, une écriture transparente**, et une fidélité au parti.
- **Ce type de production dure jusqu'en 1933**, mort de Staline.

B. Eisenstein

- **Après son retour en Russie**, il réalise un chef d'oeuvre : Alexandre Nevski
- **Il réalise ensuite un film diptique**, Ivan le terrible qui met en scène un despote autoritaire. Staline le prend comme une attaque personnelle et le film est interdit.

IV. L'Angleterre

A/ Avant la guerre, quota-quickies, cinéma de saifc et école documentaire

- **Le Cinéma en GB est quasi inexistant** --> avant les années 30 le ciné américain domine. En 1927, le gouvernement comprend l'intérêt du ciné pour faire passer des idées au peuple. Le ministère de l'information crée un département « cinéma » et impose des quota-quickies, C'est à dire un nombre minimum de film anglais sur les écrans.
- **La London Films** est le 1er grand studio GB, bâti sur le modèle des studios hollywoodiens.
- **Hitchcock** commence par rédiger puis réaliser des films...
Il crée vite un style personnel : il invente le suspense au cinéma.
Il est la star (+ que les acteurs).
- Apparition d'une école de cinéma documentaire.

B/ Un cinéma d'effort de guerre

- **Churchill** décide de la mobilisation nationale contre l'Allemagne en 1940.
- **Les pères de l'école documentaire** crée des courts métrages financés par le ministère de l'information.

Orson WELLES :

(1915-1985)

Acteur, producteur, réalisateur et auteur américain, monstre sacré du cinéma et du théâtre du XXe siècle. Né à Kenoska dans l'État du Wisconsin, il parcourut le monde aux côtés de son père plutôt que d'étudier à l'université. Il s'installa en Irlande et, au début des années 1930, débuta sa carrière d'acteur au Gala Théâtre de Dublin.

De retour aux États-Unis, il entra dans la compagnie théâtrale de l'actrice Katharine Cornell en tant que comédien puis de metteur en scène. Il participa également à la production de plusieurs spectacles *Roméo et Juliette* (*Romeo and Juliet*), *Candide* (*Candida*) et *The Barretts of Wimpole Street*. Puis, ayant fondé sa propre troupe qu'il parvint à faire subventionner par l'État, il monta notamment en 1936 *Macbeth*, avec des comédiens noirs, et le *Faust* de Marlowe. L'interprétation et la mise en scène de ces pièces suscitèrent de violentes critiques. En 1937, il fonda le Mercury Theatre.

La compagnie, essentiellement composée d'inconnus, joua quelques spectacles, dont *Jules César*, et fut engagée par la radio pour enregistrer une série d'émissions hebdomadaires d'un genre nouveau. La version radiophonique de la *Guerre des mondes* (*War of the Worlds*) de H.G. Wells, en 1938, provoqua des réactions inattendues. Les Américains furent en effet persuadés que les extraterrestres attaquaient le pays.

En 1939, Welles signa un contrat avec la R.K.O. qui lui permit d'écrire, de jouer et de réaliser, à l'âge de 25 ans, son premier long métrage, *Citizen Kane*. Inspiré de l'histoire d'un magnat de la presse américaine, William Randolph Hearst, ce premier film présente tous les signes de l'oeuvre future de Welles : une esthétique tournée vers le baroque, une chronologie bouleversée, des personnages à la psychologie inquiétante et tout entière tournée vers l'introspection.

Son utilisation du son, ses mouvements de caméra étaient considérés comme novateurs et expressionnistes. Si *Citizen Kane* ne fut pas un succès commercial, il devait en revanche marquer d'une manière irréversible l'histoire du cinéma. Welles se vit ensuite imposer l'adaptation cinématographique de la *Splendeur des Amberson* (*The Magnificent Ambersons*) en 1942.

À la suite de cette expérience, il rompit son contrat avec la R.K.O. En 1948, bien que tiraillé par des problèmes d'argent, il réalisa, avec dans le rôle principal Rita Hayworth, la *Dame de Shanghai* (*The Lady of Shanghai*), film extraordinaire qui fut toutefois mal reçu du public.

Il se retira alors en Europe, jouant la comédie et expérimentant différentes formes cinématographiques. À partir de cette période, Welles incarna au cinéma un nouveau type de personnage dont *Han-y Lime*, le héros du *Troisième Homme* (*The Third Man*) réalisé par Carol Reed en 1949, constitua le modèle.

Il s'établit à Londres et anima pour la radio une série d'épisodes retraçant les aventures de *Harry Lime*.

Parallèlement, il mit tant bien que mal en scène, pour le théâtre puis pour le cinéma, un très bel *Othello* (1952) qui fut couronné au festival de Cannes. Enfin, il regagna les États-Unis et publia *Monsieur Arkadin* ou *Dossier secret* (*Confidential Report*) qu'il adapta au cinéma en 1955. On y retrouve la même tonalité que dans *Citizen Kane*. En 1957, il mit en scène, sur la demande d'Hollywood, la *Soif du mal* (*Touch of Evil*). Le montage du film lui fut retiré et Welles ne le reconnut jamais comme faisant véritablement partie de ses oeuvres.

Il quitta de nouveau les États-Unis pour le Mexique où il commença le tournage de son *Don Quichotte*. Puis, en 1962, il réalisa le *Procès* (*The Trial*) d'après l'oeuvre de Kafka. Welles mena donc une double carrière cinématographique et théâtrale, multipliant les expériences et accumulant les projets. Il fut récompensé pour l'ensemble de sa carrière par l'Institut du film américain.

I. LE NÉORÉALISME ITALIEN

- A. L'AVÈNEMENT DU NÉORÉALISME 2
- B. SES CARACTÉRISTIQUES 2
- C. LES LIMITES DU MOUVEMENT 2

II. LA FRANCE

- A. LA RECONSTRUCTION DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE 2
- B. L'ACADÉMISME OU « QUALITÉ FRANÇAISE » 2
- C. LE MEILLEUR DU CINÉMA FRANÇAIS 3

III. LE CINÉMA AMÉRICAIN

- A. LA CRISE 3
- B. DEUX GÉNÉRATIONS DE CINÉASTES 3
- C. LE FTLM NOIR 3
- D. LE RENOUVEAU DE CERTAINS GENRE 4

IV. LES TROIS MAÎTRES DU CINÉ JAPONAIS

- A. SITUATION GÉNÉRALE 4
- B. LES TROIS MAÎTRES : AKIRA KUROSAWA, KENJI MIZOGUCIII,
YASUJIRO Ozu 4

V. QUATRE PAYS ET LEURS VEDETTES 4

- A. LA SUÈDE : INGMAR BERGMAN 4
- B. LE DANEMARK: CARJ THEODOR DREYER 4
- C. LE MEXIQUE : LOUIS BUNUEL 5
- D. L'INDE : SATIYAJIT RAY 5

I. Le Néoréalisme italien

Mussolini favorise la production cinématographique jusqu'à ce qu'elle devienne la plus importante d'Europe.

Les films réalisés ne sont pas forcément des films de propagande, c'est un cinéma d'évasion qui veut montrer l'Italie comme un pays de rêves. C'est le « cinéma des téléphones blancs ».

L'Etat crée une grande école de cinéma : Le centre expérimental, dont émane un mouvement et une revue contestataire et esthétique : le vérisme (// naturalisme) qui cherche à mettre en évidence les problèmes sociaux de l'Italie.

A/ L'Avènement du Néoréalisme

Lukilo Visconti réalise un film d'un genre différent *Ossessione*, adaptation du roman *Le facteur sonne toujours deux fois*, de J. CAIN.
C'est un des films qui préfigure le néoréalisme.

La vraie naissance du néoréalisme est assimilée à la réalisation de *Rome, ville ouverte*, en 1945 par Rossellini. Ce film est considéré comme le manifeste du mouvement.

B. Ses Caractéristiques

- **Thèmes récurrents** : dénonciation de la guerre, du fascisme, de la misère paysanne, etc.
- **Toujours des décors naturels**, esthétique proche du film documentaire
- **Préférence pour le plan long et le plan séquence**
- **Recherche d'effet de réalité**

C. Les limites du mouvement

- **Les producteurs** connaissent une évolution dans leurs carrières
- Le mouvement ne concernait qu'une petite catégorie de films produits à cette époque et n'était pas forcément apprécié par le public
- **Les années 50** marquent le retour à la censure et aux restrictions morales
- **La fin du néoréalisme** est marquée par *L'amour à la ville de Zappatini*

II. La France

A/La reconstruction de l'industrie française

- **André Malraux** : « Le cinéma est un art mais aussi une industrie ».

Cette industrie est devenue vétuste pd la guerre et il faut la rénover

- **45-50** : intervention de l'Etat :

Création du CNC

Création de la TSA (Taxe Spéciale Additionnelle) sur le ticket de ciné. Accord Blum --> pour imposer un quota

Coproduction France-Italie pour apporter des aides aux 2 pays.

B/ L'académisme ou Qualité Française »

- **Cinéma français est bloqué par la censure** : peu de films vont parler ac réalisme de la guerre, des conflits coloniaux

- **La société française est secouée par le problème de la guerre froide**, elle éprouve aussi de la culpabilité par rapport au colonialisme, c'est également une société en reconstruction, les thèmes développés sont donc : Films d'évasions, adaptations littéraires, films de procès, films de gangsters...

C/ Le meilleur du cinéma français

De grands cinéastes se révèlent : Jean Pierre Melvil, J. Becker, M. Ofuls, J. Cocteau, J.Tatti, Renoir, R. Bresson.

Exemple: *Un condamné à mort s'est échappé*

- Un groupe se met en place pr défendre le cours métrage : Jean Painlevé, Alain Renai, Agnès Varda, Georges Franju.

III. Le cinéma Américain

A/ La crise

- **Economique :**

La crise économique engendre une loi anti-trust

La cours suprême considère que les méthodes hollywoodiennes de production sont en infraction avec la loi anti-trust (pas de monopole).

Parallèlement, le pouvoir (gouvernement) cherche à ébranler cet empire .

On demande aux grands studios d'abandonner leur circuit d'exploitation.

La profession cinématographe cherche des moyens pour se protéger, notamment avec la création par Fox d'un nouveau spectacle : le cinémascope (écran large avec son stéréophonique), et le cinéma 3D.

Mais ces mesures ne sont pas suffisantes et certains studios disparaissent ou sont revendus aux chaînes de TV.

- **Politique :**

En 1951, exacerbation du Mac Carthisme.

La peur du communisme entraîne la chasse aux sorcières : création d'une commission d'enquête sur les activités anti-US. 4 auditions de témoins.

Cela aboutit à la liste des 10 d'Hollywood (10 scénaristes accusés de sympathie au communisme).

Sur le plan de la production cinématographique, beaucoup de films anti-communistes, notamment de SF.

B/ Deux générations de cinéastes

- **Les « vieux routiers »**

John Ford : Western / style simple et classique

H. Awles : tous les genres / ciné sarcastique / thème privilégié : la guerre des sexes F. Lang : films noirs et d'espionnage

A. Hitchcock : films à suspense / invente le Mc Guffin (= le prétexte) c'est à dire que l'important n'est pas l'histoire du film mais la manière dont il est raconté.

- **La nouvelle génération**

J. Huston, N. Ray, O. Preminger, B. Weider, Elia Kazan

Kazan lance la méthode c'est à dire une technique d'apprentissage du métier de comédien. Ouvre une école d'acteurs : L'Actor Studio.

C/ Le film noir

- **Définition :**

Film qui attrait au film policier, sous genre du film criminel.

Atmosphère // film du néoréalisme français.

Souvent des métaphores des abus du gouvernement.

3 périodes :

- 41- 46 : adaptation de romans noirs US

- 45- 49 : thème de la criminalité des rues, de la corruption politique

- 49- 55 : personnage psychologique ac des pulsions parfois suicidaire

- **Sources :**

Origine littéraire (le roman noir)

Beaucoup de films fait par des émigrés d'ou une composante expressionniste ds leur réalisation. Anxiété d'après guerre se ressent.

- **Style :**

Personnages dominants : le détective privé, la femme fatale qui attire le héros ds ses filets Flash-back, voix off, narrateur/ héros manipulé par le destin... idée de fatalité, d'engrenage.

D/ Le renouveau de certaine

- **Le western**

Les années 50 voient apparaître le « sous-western » (Bazin) : c'est un western qui aurait honte de lui-même et qui chercherait à justifier son existence par un intérêt supplémentaire d'ordre sociologique, esthétique, psychologique, politique,

Apparition du western pro-indiens.

- **La comédie musicale**

Les années 50 sont une période prospère ds ce genre pr tous les studios, ac la MGM qui domine.

2 styles de thèmes : observation du quotidien et création d'un monde imaginaire, merveilleux. Les chorégraphies évoluent sous l'influence de grands chorégraphes.

Les passages musicaux sont intégrés à l'action, ont une place dans l'intrigue.

- **Les films sur Hollywood**

Les réalisateurs développent un discours sur l'industrie cinématographique --> mise en scène le monde du ciné.

IV. Les trois maîtres du cinéma japonais

A/ Situation générale

- **La découverte du cinéma Japonais** par l'occident date de 1951.

- **Au départ le ciné Japonais était surtout dépendant du théâtre** et tous les rôles étaient tenus par des acteurs masculins.

- **Dans les années 30**, il évolue sous l'influence occidentale et se divise en genres codifiés. Deux genres dominant les films historiques (jidai-geki) et les films contemporains (gendai-geki).

- **La production cinématographique se développe autour de 2 pôles** : Tokyo et Kyoto.

-Dans les années 50, la production cinématographique japonaise est le plus importante.

B/ Les trois maîtres : Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu

- **Akira Kurosawa :**

Découvert en 1951 au festival de Venise avec Rashomon.

Réalise bcp de films historiques : ex : Les sept samourais.

- **Kenji Mizoguchi :**

Réalise des films depuis les années 30 et a déjà réalisé des chefs d'oeuvres lorsqu'on le découvre dans les années 50.

Thème de la femme meurtrie ds une société machiste...

Contes de la lune vague après la pluie.

Soutenu par la critique française.

- **Yasujiro Ozu :**

Découvert en 1978 avec Voyage à Tokyo.

Thème de la famille, de la désintégration du système familial japonais.

Tout est filmé au ras du sol, peu de mouvement de caméra.

V. Quatre pays et leurs vedettes

A/ La Suède Ingmar Bergman

- **Le réalisateur suédois par excellence.**

- **Films inspirés du théâtre**

1er période : Thèmes de l'angoisse et de l'interrogation sur Dieu, la foi et le mal.

2e période : Grands films avec cadre flamboyant

3e période : Films plus austères ac technique plus épurée.

B/ Le Danemark : Carj Theodor Dreyer

- **Commence à faire une sorte de cinéma muet qui semblait parler.**

- **Cinéma austère qui cherche à montrer l'intériorité du personnage.**

C/ Le Mexique : Louis Bunuel

- **Réalise des films documentaires.**

- **D'origine catalane, il réalise en France puis s'exile au Mexique.**

- **Thèmes surréalistes, du sexe, du désir, des obsessions sexuelles, du fétichisme, de l'onirisme.**

D.L'Inde : Satiyajit Ray

- **2ème plus grand pays producteur de films dans les années 50**

(mais production plutôt médiocre).

- **Le changement vient du Bangale et de Satiyajit Ray qui travaille avec Renoir.**

Réalise une trilogie La trilogie d'Apou :

- *La complainte du sentier*

- *L'invaincu*

- *Le monde d'Apou*

Pour la 1ère fois, un film indien est solidement structuré et aborde des thèmes sérieux. Jeu d'acteur sobre.

LES ANNES 60 - 70

LES JEUNES CINEMAS	2
I. LA NOUVELLE VAGUE FRAN AISE	
A. LES SOURCES	2
B. LE PASSAGE À LA RÉALISATION	2
C. LES PERSONNALITÉS :3 TENDANCES	2
D. EVOLUTION	3
II. LE CINÉMA DOCUMENTAIRE : LE CINÉMA DIRECT	3
III. LE FREE CINÉMA ET LA BRITIS II NEW WAVE	3
IV. LE MANIFESTE D'OBERHAUSEN ET SA DESCENDANCE (ALLEMAGNE)	3

I. La nouvelle vague française

Le terme nouvelle vague est inventé par Françoise Giroux au sujet de la jeunesse. Il est repris pr qualifier une tendance du cinéma et de la critique inspirés parce qui s'écrivait dans *Les cahiers du cinéma*.

A/ Les sources

- **Les parrains**

Influence des parrains, c'est à dire des « aventuriers » des années 50 qui réalisent des films sans autorisation et sans carte professionnelle.

Ex : Varda, Melville

--> Influence du théoricien Alexandre Astruc qui invente la théorie de la « caméra stylo ».

--> Influence de Roger Vadim

- **La cinéphilie**

Elle prend source à travers la multiplicité des ciné-clubs.

Apparition des 1ères salles d'art et d'essai.

Existence d'une cinémathèque créée dans les années 30 par Henri Langlois.

Existence de grandes revues du cinéma.

- **La révolution technique des années 60**

A la fin des années 50, les caméras deviennent plus, légères, ce qui permet de tourner à l'extérieur, avec des pellicules + sensibles.

Possibilité d'enregistrer le son en mm temps que l'image : Le cinéma est davantage naturel (+ spontané, - couteux Equipes moins nombreuses).

B/ Le passage à la réalisation

- **Les faits**

Les critiques du Cahiers du cinéma se mettent à réaliser des films (Chabrol, Rivet, Romer). Les producteurs s'intéressent à ces jeunes cinéastes qui font des films peu chers mais qui attirent le public.

En 59, sont présentés au festival de Cannes *Hiroshima, mon amour* (Renait) et *400 coups* (Truffaud).

- **Les caractéristiques :**

Les nouveaux cinéastes n'ont jamais tournés de films avant et embauchent des techniciens nouveaux et des acteurs nouveaux, qui n'ont (presque) jamais joué.

Les réalisateurs écrivent eux-mêmes tout le film : + de dialoguiste/scénariste

Style naturel, spontané, réaliste, tourné sans éclairage additif.

Thèmes : anecdotes de la vie quotidienne, reflets des moeurs du temps.

C/ Les personnalités : 3 tendances

Entre 1958 et 1962, de jeunes talents sont découverts et une centaine de jeunes réalisateurs font leur 1 er film.

- **Les cahiers du cinéma**

Les critiques qui sont passés à la réalisation... :

- Truffaud : son style évolue et on lui rapproche de passer à l'académisme à la fin de sa vie.

- Chabrol : adapte des romans policiers à l'écran.

- Romer : réalise des grands cycles comme *Les Contes moraux*

- Rivet : ciné expérimental, travail ac les acteurs pr l'élaboration du scénario.

- Godart : *A bout de souffle* en 59, bcp de films politiques vers 65.

- **Les anciens du court métrage**

Ils ont déjà réalisé des films mais souvent des documentaires.

Renait réalise *Hiroshima mon amour* avec la participation de Marguerite Duras. Ils font des films plus travaillés et plus aboutis sur le plan formel.

- **La relève des années 50**

Ce sont des anciens assistants qui sont passés à la réalisation.

D/ Evolution

- **1 er contres performances** : problèmes avec la censure, + réalisation de mauvais films.
- **L'esprit de la nouvelle vague** montre vite des disparités, chacun prend un itinéraire différent.
- La nouvelle vague a quand même eu l'avantage de révolutionner le cinéma.
- **Des héritiers s'inspirent de ce courant** : Doyon, Garrel, Eustache.

II. Le cinéma documentaire : le cinéma direct

- **On le dit « direct »** parce qu'il est lié à l'avènement du son indirect --> Tournage des documentaires dans la rue.
- **3 pays** :
  - La France : films d'entretiens Chronique d'un été 1 Le joli Mai
  - Le Canada : par le biais de l'office national du film (à l'origine d'une école documentaire et d'une école de film d'animation).
  - Les USA : plusieurs personnes réalisent 1 film : *Les Primaires*, sur les élections primaires qui vont conduire à l'élection de JFK.

III. le Free cinéma et la British New Wave

- « **Free cinéma** » est l'appellation donnée à un programme de courts métrages.
- **C'est une nouvelle vague qui tire ses origines de la revue « Séquence »** et qui s'intéresse plus au style qu'au contenu du film.
- **Cette nouvelle vague s'appuie sur le mouvement théâtral.**

IV. Le manifeste d'Oberhausen et sa descendance (Allemagne)

- **Oberhausen** est une ville où a lieu un festival.
- **Mise au point d'un manifeste** pour créer un cinéma nouveau.
- **L'Etat et les TV allemandes financent ces nouveaux films**, et payent les jeunes réalisateurs.

LE CINÉMA DES TRENTES DERNIERES ANNÉES

I. LES ÉTATS UNIS 2

- A. LE TOURNANT DE 1967 : LA REMISE EN CAUSE DU CAPITALISME 2
- B. LES ANNÉES 70 - 80 2
- C. LES ANNÉES 80 - 90 2
- D. A PARTIR DES ANNÉES 90 3

II. LA FRANCE

- A. LES ANNÉES 70 3
- B. LES ANNÉES 70 - 80 3
- C. A PARTIR DES ANNÉES 90, VITALITÉ DU JEUNE CINÉMA FRANÇAIS 3

III. L'ITALIE 3

- A. 1960 - 1980 : LE RAYONNEMENT DU CINÉMA ITALIEN 3
- B. UN CINÉMA QUI CHERCHE À SURMONTER LA CRISE 4

I. Les états unis

A/ Le tournant de 1967: La remise en cause du capitalisme

- **Abandon du code de censure**

Remise en cause de la société américaine par la jeunesse, liée à la guerre du Vietnam. 1 film révélateur de ce changement de mentalité : Le lauréat

Le cinéma américain abandonne le code de censure : pas de censure préalable mais appréciation du film une fois qu'il est achevé.

- **Nouveaux thèmes**

Thèmes plus proches des goûts des jeunes :

- films dont les héros sont des hors la loi (Bonnie and Clyde)
- homosexualité (Macadam Cowboy)

- **Films politiques**

Les films abordent des thèmes brûlants de façon + ou - allégorique.

Des westerns de plus en plus politisés (notamment transposition de la guerre du Vietnam). Des films de guerres

Des films de SF (Stanley Kubrick).

- **Films conservateurs**

Dès 1972, avec la réélection de Nixon, on remet en cause les mouvements de la jeunesse. Des films d'action

Des films fantastiques sur l'occultisme

Des films de monstres (qui critiquent la normalité US).

Des slash films (= meurtres vécus du pt de vue du tueur).

B/ Les années 70 80

- **Les méthodes de distribution cinématographique changent** : on inonde de façon simultanée les salles de ciné US avec les mêmes films.

Il s'agit de faire des films à grand succès, proches des exigences du marché.

- Coppola --> Studio Américain Zoetrope, *Le parrain*

- Lucas --> Studio Lucas Films ; *Star Wars*

- **Des genres nouveaux :**

- le film catastrophe

- le film de conspiration

- la blaxplotation (films ac majorité noire).

- **Deux réalisateurs hors-normes :**

Polanski : goût pour les éléments macabres

Cassavetes : style inspiré du ciné direct US, films centrés sur le personnage.

C/ les années 1980 - 1990

- **Le cinéma grand public**

Films conçus pour être à grand succès... prise en compte des attentes du public. Il incarne la nouvelle droite US.

- **Les grands talents**

- Woody Allen : commence comme acteur (incarne l'intello juif), crée un cornique verbal
- Cimmino : tentative de modernisation du western
- David Lynch : films déconcertants : *Mulholland Drive*

- **Un courant alternatif**

Le ciné expérimental devient grand public. On découvre le cinéma :

- féminin / féministe
- pour et par des homosexuels
- Indépendant
- Militant (MalcomX)

D/ A partir des années 90

- Nombre accru de films pour un public jeune
- Tendance de cinéastes cinéphiles nourris à la violence TV et vidéo
- Quelques cinéastes : Les frères Cohen, Tarantino...

II. La France

A/ Les- années 70

- **Films engagés :**

Films politiques purement militants

Traitent de thèmes politiques ouvertement + des films documentaires

- **Films commerciaux :**

Genre de prédilection en France, de plus en plus caricatural

2 super-héros en concurrence (souvent Belmondo / Delon)

La comédie française (Funès + Louri + la troupe du splendide)

- **Les auteurs :**

- Claude Sautet : portrait de la France giscardienne, peu apprécié par les critiques, oeuvre cohérente.

- Maurice Pialat : affrontements familiaux et conflits humains.

B Les années 70- 80

- **Economie**

L'économie se fige autour de 3 grands groupes : UGC, Pathé, Gaumont Importance de la TV comme producteur (liée au ciné pour la production de films) Certains films sont faits pour la TV et le ciné ressemble alors aux téléfilms.

- **Les « Nouvelles images »**

Opposition au cinéma courant

Courant matérialiste caractérisé par la belle image

Ex : Luc Besson : *le grand bleu*

C/ A partir des années 90 vitalité du jeune cinéma français

- 50 à 60% de films sont réalisés par de jeunes réalisateurs
- tout est mis en place pour favoriser la découverte de jeunes talents.
- Coté uniforme, toujours pareil, mais on peut distinguer certains auteurs :
  - Cédric Klapisch
  - Olivier Assayas
- Arrivée massive de femmes dans le cinéma

III. L'Italie

A/ 1960— 1980 :Le rayonnement du cinéma italien

- **La comédie à l'italienne**
Forme de comédie de mœurs qui mélange sérieux et humour.
- **Le cinéma politique**
Films engagés politiquement
- **Les cinéastes inclassables :**
  - Fellini : films de plus en plus oniriques, réflexion sur son rôle de créateur
  - Ferreri
  - Pasolini

B. Un cinéma qui cherche à surmonter la crise

- **Cinéma en crise, menacé par la TV et l'impérialisme US.**
- **2 cinéastes tentent de sortir le ciné italien de cette crise :**
  - Moretti : films militants
  - Begnini : comédie burlesque : *La vie est belle*