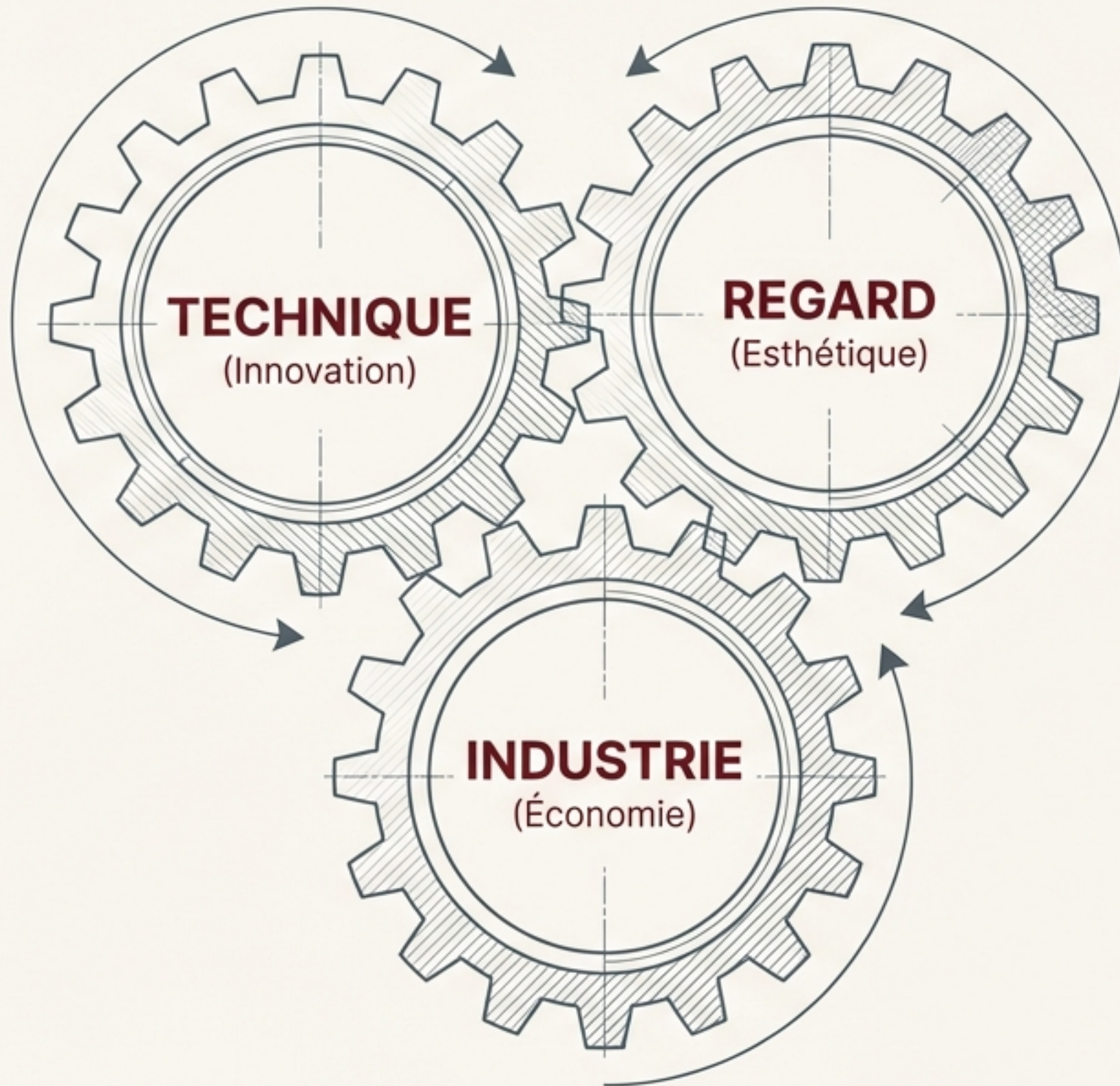

L'Histoire du Cinéma

Une invention qui apprend très vite à parler.

Le Moteur de l'Histoire

L'évolution du cinéma est une série de bonds. Chaque grande période correspond à un changement de technique, mais aussi à un changement de regard : ce qu'on raconte, et comment on le raconte.

Les Trois Visages du Cinéma

1. Un Art : Raconter et mettre en forme des histoires par l'image et le son.

2. Une Technique : Captation et projection d'images en mouvement.

3. Une Industrie : Production, distribution, salles, festivals, plateformes.

Palier 1 : 1895, la Naissance d'un Spectacle

Idée Clé : Le 28 décembre 1895, les frères Lumière inventent moins une machine qu'un rite : la **projection publique** et payante. Le cinéma devient un spectacle collectif.

Les deux voies initiales :

- **Filmer le réel** (Lumière)
- **Inventer des mondes** (Méliès)

1902, l'Invention de la Magie

Rupture : Georges Méliès utilise les trucages pour créer des récits. Le cinéma n'est plus une fenêtre sur le réel, mais un outil pour construire l'imaginaire.

Conséquence : Naissance d'une grammaire narrative avec ses plans, ses raccords et son montage.

Palier 2 : 1927, le Cinéma Apprend à Parler

Point de Bascule : *The Jazz Singer* et le son synchronisé.

Impact : Une révolution esthétique (le jeu d'acteur change), narrative (la parole et la musique deviennent des outils) et **industrielle** (les studios doivent se rééquiper).

L'Usine à Rêves face aux Fractures du Réel

Le Modèle Hollywoodien :

Structure une industrie puissante avec ses studios, ses stars et sa distribution mondiale.

Les Contre-Modèles (Après 1945) :

- **Néoréalisme italien** : Filmer la société et ses blessures.
- **Nouvelle Vague française** : Une caméra plus libre, un montage plus nerveux pour un cinéma plus proche de la vie.

A person with long hair, seen from behind, stands in a desert landscape looking out at two large, bright suns in a hazy, orange sky. The scene is reminiscent of the opening of the movie Jaws.

Palier 3 : Les Années 1970, l'Ère du Blockbuster

Rupture : Le film devient un 'événement' culturel et commercial.

La Nouvelle Logique : Un récit-spectacle basé sur les effets spéciaux, un marketing de masse et des produits dérivés.

Repères : *Jaws* (1975), *Star Wars* (1977).

Palier 4 : 1995, la Révolution de l'Image l'Image de Synthèse

Point de Bascule :

Toy Story, le premier long-métrage entièrement en animation 3D.

Impact :

Ouvre une nouvelle ère pour l'animation et démocratise les effets visuels, changeant la manière de tourner, monter et créer des mondes.

Palier 5 : Les Années 2010, le Cinéma à l'Ère du Flux

Rupture : Le modèle de la chaîne de distribution (production → salles → TV) est réorganisé. **L'accès aux films devient mondial et instantané.**

Conséquences : Le cinéma devient global (*Parasite*, succès planétaire), mais le débat sur l'expérience en salle, le rite collectif, est ouvert.

Les Questions qui Demeurent

1. Art ou Industrie ?

Le cinéma est-il d'abord une création ou un produit formaté ? (La réalité : les deux).

3. Salle ou Plateforme ?

Que perd-on quand le film n'est plus un rite collectif ? Que gagne-t-on en accessibilité ?

2. Réalisme ou Illusion ?

Doit-il montrer le monde tel qu'il est ou fabriquer un monde plus intense que la réalité ?

4. IA & Deepfakes ?

Prochains outils créatifs ou nouveaux risques éthiques ?

Dépasser les Idées Reçues

MYTHE

Le muet, c'est sans son.

L'histoire du cinéma se résume à Hollywood.

La technique explique tout.

RÉALITÉ

Les séances étaient souvent accompagnées de musique live (piano, orchestre).

L'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine ont leurs propres histoires cruciales.

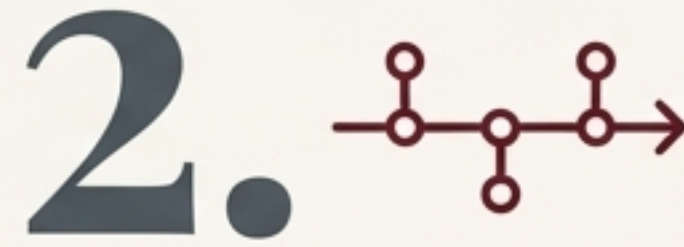

Une invention n'est rien sans les usages, l'économie et le regard des artistes qui s'en emparent.

Votre Synthèse pour Convaincre

Définir : Le cinéma est un Art, une Technique et une Industrie.

Donner 3 Repères :
1895 (Naissance) →
1927 (Son) →
Années 2010
(Plateformes).

Illustrer : 1 film = 1 idée (ex: *Le Voyage dans la Lune* de Méliès et la naissance de la fiction).

Ouvrir : Lancer un débat pertinent (ex: L'avenir de l'expérience en salle face au streaming).

L'Aura Perdue ?

“

« Ce qui, dans l'œuvre d'art, à l'époque de la reproduction mécanisée, dépérit, c'est son aura. »

— Walter Benjamin, 1936 ”

Question : À l'ère du flux numérique et de l'accessibilité infinie, quelle est la nouvelle 'aura' du cinéma ?

L'Histoire du Cinéma

Sources : Encyclopaedia Britannica, Institut Lumière, Festival de Cannes, Walter Benjamin (1936)