

Les pionniers du cinéma

Plan fixe, cadre, mouvement, perspective, point de fuite, siècle dernier, dessin animé, montage, effets spéciaux, vue zénithale, noir et blanc, colorisation, silence, musique contemporaine, cartels, décors, vie quotidienne, fiction, mise en scène...

Les liens vers les films

Des liens pour visionner les films :

[Sortie d'usine](#) des Frères Lumière – 1895 / 1min / Muet

[Attelage d'un camion](#) (27ème vue à 28'10) des Frères Lumière – 1897 / 1min / Muet

[Arrivée d'un train à La Ciotat](#) des Frères Lumière –1897 / 1min / Mue

[Le Village de Namu](#) de Gabriel Veyre - 1900 / N&B / 1min / Muet

[La Petite fille et son chat](#) des Frères Lumière - 1900 / N&B / 1min / Muet

[Le Déshabillage impossible](#) de Georges Méliès - 1900 / N&B / 2min / Muet

[The great train robbery](#) d' Edwins S. Porter - 1903 / Couleur / 10min46 / Muet

[Kiriki, acrobates Japonais](#) de Segundo de Chomon - 1907 / Couleur / 2min40 / Muet sonorisé

[Fantasmagorie](#) d' émile Cohl - 1908 / N&B / 2min / Muet

[Sculpteur moderne](#) de Segundo de Chomon - 1908 / Couleur / 4min / Muet

[Gertie the trained dinosaur](#) de Winsor Mc Cay - 1914 / N&B / 8min23 / Muet

[Le Voyage dans la lune](#) de Georges Méliès - 1902 / N&B - Colorié / 14min / Muet - musique de Air

Les pionniers du cinéma

Troisième trimestre 2013-2014

Programme de 13 courts-métrages de 1895 à 1914, noir & blanc / couleur, 50 min
Réalisateur multiples : Auguste et Louis Lumière, Gabriel Veyre, Georges Méliès, Segundo de Chomón, Emile Cohl, Winsor Mc Cay, Edwin S. Porter

Liste des films au programme :

- Sortie d'usine*, Les frères Lumière, 1895, N&B, muet, 1'
- Attelage d'un camion*, Les frères Lumière, 1897, N&B, muet, 1'
- Arrivée d'un train à la Ciotat*, Les frères Lumière, 1897, N&B, muet, 1'
- Les pyramides*, Les frères Lumière, 1897, N&B, muet, 1'
- Le Village de Namo*, Gabriel Veyre, 1900, N&B, muet, 1'
- La petite fille et son chat*, Les frères Lumière, 1900, N & B, 1'
- Le déshabillage impossible*, Georges Méliès, 1900, N & B, 2'
- Kiriki, acrobate japonaise*, Segundo de Chomón, 1907, coul., muet, 2'40
- Fantasmagorie*, Emile Cohl, 1908, N&B, muet, 2'
- Sculpteur moderne*, Segundo de Chomón, 1908, coul., muet, 4'
- Gertie the trained dinosaur*, Winsor Mc Cay, 1914, N&B, muet, 8'23
- The great train robbery*, Edwin S. Porter, 1903, coul., muet, 10'46
- Le voyage dans la lune*, Georges Méliès, 1902, N&B, musique de Air, 14'

Pistes à exploiter en classe

- Découverte du pré-cinéma et des jeux d'optique : Le Thaumatrope, Le Folioscope, Le Praxinoscope

- Visite de la cabine de projection de la salle qui vous accueille (si les conditions de sécurité le permettent)

- Travail sur les plans et les mouvements de caméra de l'époque

- Travail sur les trucages de l'époque, apparition/disparition etc.

- Avec une caméra, refaire un film de 1 min à la manière des frères Lumière. Filmer la récréation, la sortie de l'école etc.

CITATION

Publicité annonçant la première séance publique payante du cinématographe Lumière:

"Cet appareil, inventé par MM. Auguste et Louis Lumière, permet de recueillir, par des séries d'épreuves instantanées, tous les mouvements qui, pendant un temps donné, se sont succédé devant l'objectif, et de reproduire ensuite ces mouvements en projetant, grandeur naturelle, devant une salle entière, leurs images sur un écran."

AUTOUR DU FILM :

A VOIR
Hugo Cabret, Martin Scorsese, 2011

Petit à petit, le cinéma aux éditions L'Eden Cinéma

A VOIR
Hugo Cabret, Martin Scorsese, 2011

La musique dans la salle de cinéma

Jusqu'en 1929, tous les films étaient muets. On ne savait pas encore enregistrer et restituer le son en même temps que l'image. Les films étaient accompagnés d'un orchestre ou d'un pianiste placé près de l'écran. Certains salons, comme le Gaumont Palace à Paris, avaient un orchestre qui pouvait composer jusqu'à 30 morceaux, mais dans la majorité des cas un seul artiste (très souvent le piano) accompagnait le spectacle cinématographique de thèmes musicaux de l'époque. Les musiciens d'aujourd'hui font de même bien souvent à l'occasion de rétrospectives de films.

autour des pionniers de l'animation

Ce programme élaboré avec le concours des élèves de l'ADRC présente quelques exemples de la production de films d'animation inscrits à part entière dans l'histoire du cinéma français et dans les collections des Archives françaises du film du CNC. Il est aussi le résultat d'un long travail de recherche, d'identification des films, de leurs auteurs, de reconnaissance de leurs histoires souvent singulières et de travaux parfois délicats de restauration des supports filmiques anciens. Ainsi le plan pluriannuel de restauration des films anciens (1991-2006) initié par le Ministère de la Culture et le Centre National de la Cinématographie a permis de sauvegarder et de restaurer près de 15000 titres, tous genres confondus. Les Archives françaises du film du CNC ont toujours inscrit dans ce plan le cinéma d'animation. C'est ainsi que près de 350 films d'animation, fictionnels, actualités, documentaires, films hygiénistes ou publicités, réalisés entre 1892 et les années 50, ont été restaurés.

Ciné-Concert : un programme de 10 films présentés avec accompagnement musical

AUTOUR DE WILL DAY

Montage à partir des films de la collection Will Day France, 1907, 4 min, N&B, 35 mm, muet, documentaire
Voix off : Emile Cohl
Production : CNC

Praxinoscope : Le Praxinoscope (1877) reprend le principe du Zoopraxiscope (1834), une grande roue imprimée défilant devant un observateur. Cette roue est divisée en 36 images d'un même sujet prises à un intervalle de 1/36 de seconde. Lorsque l'observateur regarde à travers le praxinoscope, les images se succèdent si vite qu'il a l'impression de voir un mouvement continu.

Le thaumatrope
C'est un objet magique qui, lorsqu'on le fait tourner rapidement, fait apparaître une image qui n'est pas celle que l'on voit à l'œil nu. C'est un jeu d'optique qui a été inventé par John Henry Manton en 1825.

Le film
Pierre Chénal (1894-1996), va à la rencontre de réalisateurs de films d'animation qui ne vivaient pas tout à fait comme lui : André Rigal (1899-1973) fabrique dans un dessin animé grâce à un moule à café ; Alain Saint-Ogan (1895-2015) œuvre sur celluloid, à la tête en mouvement de Zig et Puce. Lucifère Starewitch (1882-1949) présente les deux macarons de son film.

Le film
Pierre Chénal (1894-1996), va à la rencontre de réalisateurs de films d'animation qui ne vivaient pas tout à fait comme lui : André Rigal (1899-1973) fabrique dans un dessin animé grâce à un moule à café ; Alain Saint-Ogan (1895-2015) œuvre sur celluloid, à la tête en mouvement de Zig et Puce. Lucifère Starewitch (1882-1949) présente les deux macarons de son film.

Le film
Pierre Chénal (1894-1996), va à la rencontre de réalisateurs de films d'animation qui ne vivaient pas tout à fait comme lui : André Rigal (1899-1973) fabrique dans un dessin animé grâce à un moule à café ; Alain Saint-Ogan (1895-2015) œuvre sur celluloid, à la tête en mouvement de Zig et Puce. Lucifère Starewitch (1882-1949) présente les deux macarons de son film.

BÉCASSOTTE À LA MER

France, 1920, 8 min, N&B, 35 mm, muet, fiction, animation
Dessins animés, puppets animés
Réalisateur : Marius O'Galop
Production : Pathé Cinéma

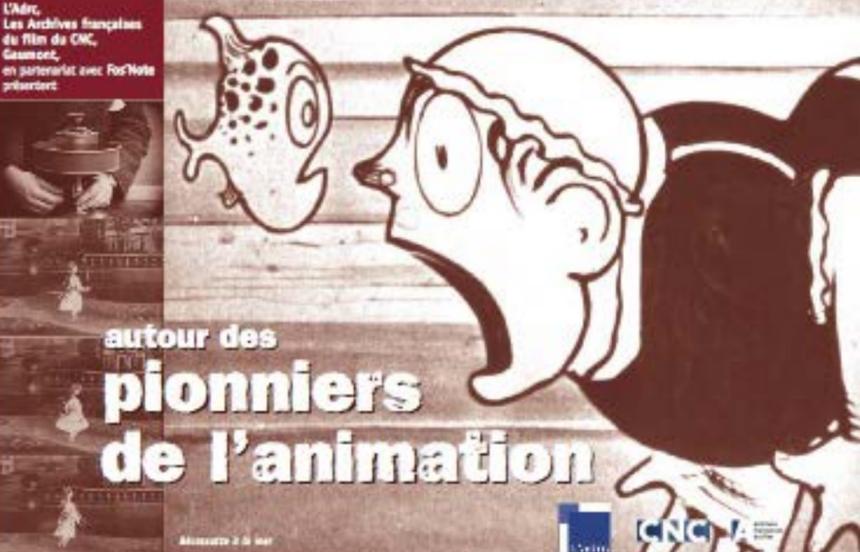
"Astronome Goudastrot"
En 1919, Marius O'Galop, se délecte dans le genre cinématographique "astronome" avec "Astronome Goudastrot".

Le film
Après avoir enfilé son habit de bain, Bécassotte décide d'aller se baigner au bord de la mer. Mais c'est sans savoir ce qu'il fait. C'est la merveilleuse des bécassottes, des poissons... Bécassotte ne sait même pas nager.

Le film
Marius O'Galop (1887-1948) fut un pionnier de l'animation. Il réalisa de nombreux films d'animation, dont "Bécassotte à la mer".

Le film
Marius O'Galop (1887-1948) fut un pionnier de l'animation. Il réalisa de nombreux films d'animation, dont "Bécassotte à la mer".

Le film
Marius O'Galop (1887-1948) fut un pionnier de l'animation. Il réalisa de nombreux films d'animation, dont "Bécassotte à la mer".

GULLIVER CHEZ LES LILLIPIUTIENS

France, 1911, 22 min, couleur, 35 mm, muet, fiction, animation
Dessins animés, marionnettes animées
Réalisateur : Albert Mourlan, Raymond Villette
Production : Albert Mourlan, Raymond Villette

Le film
Embarqué à bord de l'Antique, Gulliver fait route vers les îles du Sud. Seul compagnon du voyage, un chat, il s'apprête à découvrir les habitants de l'île de Lilliput. Gulliver se livre à une série de prouesses acrobatiques. A chaque d'elles, il prend une image et le déplacement continue des images donne l'impression de mouvement.

Le film
Albert Mourlan (1887-1948) consacre toute sa carrière à la réalisation de films d'animation. Il réalisa de nombreux films d'animation, dont "Gulliver chez les Lilliputiens".

Le film
Albert Mourlan (1887-1948) consacre toute sa carrière à la réalisation de films d'animation. Il réalisa de nombreux films d'animation, dont "Gulliver chez les Lilliputiens".

Le film
Albert Mourlan (1887-1948) consacre toute sa carrière à la réalisation de films d'animation. Il réalisa de nombreux films d'animation, dont "Gulliver chez les Lilliputiens".

Le film
Albert Mourlan (1887-1948) consacre toute sa carrière à la réalisation de films d'animation. Il réalisa de nombreux films d'animation, dont "Gulliver chez les Lilliputiens".

LA TUBERCULOSE MENACE TOUT LE MONDE

France, 1918, 2 min, N&B, 35 mm, muet, fiction, film de propagande et de propagande
Dessins animés
Réalisateur : Robert Lortac, Jean Comandon
Animation : Robert Lortac
Production : Pathé Cinéma

Le film
L'histoire d'Hygiène crée un travail favorable à l'apparition de la tuberculose. Le film est divisé en deux parties. La première partie est un dessin animé qui montre un homme qui se livre à une série de gestes qui favorisent la propagation de la tuberculose.

Le film
L'histoire d'Hygiène crée un travail favorable à l'apparition de la tuberculose. Le film est divisé en deux parties. La première partie est un dessin animé qui montre un homme qui se livre à une série de gestes qui favorisent la propagation de la tuberculose.

Le film
L'histoire d'Hygiène crée un travail favorable à l'apparition de la tuberculose. Le film est divisé en deux parties. La première partie est un dessin animé qui montre un homme qui se livre à une série de gestes qui favorisent la propagation de la tuberculose.

Le film
L'histoire d'Hygiène crée un travail favorable à l'apparition de la tuberculose. Le film est divisé en deux parties. La première partie est un dessin animé qui montre un homme qui se livre à une série de gestes qui favorisent la propagation de la tuberculose.

Le film
L'histoire d'Hygiène crée un travail favorable à l'apparition de la tuberculose. Le film est divisé en deux parties. La première partie est un dessin animé qui montre un homme qui se livre à une série de gestes qui favorisent la propagation de la tuberculose.

QUELQUES LIENS UTILES SUR LE NET :

- Site consacré à Georges Méliès <http://www.melies.eu/fans.html>
- Site de l'institut Lumière à Lyon <http://www.institut-lumiere.org/>
- Site consacré à Gabriel Veyre <http://gabrielveyre.com/gabrielveyre/>
- Site consacré à Emile Cohl <http://emilecohl.com/accueil.htm>
- Vente matériel de pré-cinéma <http://www.heeza.fr/fr/>
- Les effets spéciaux de Segundo de Chomón <http://www.efeits-speciaux.info/article?id=597>

Autour du programme de films

Autour des frères Lumière

Documentaire

<http://www.youtube.com/watch?v=CXIHmxWMBWQ>

Les vues Lumière

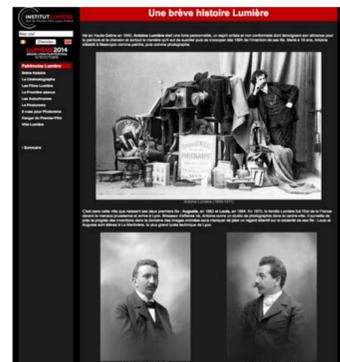
<http://www.youtube.com/watch?v=b9e74DoGwhs>

Sortie d'usine

<http://www.youtube.com/watch?v=BO0EkMKfgJI>

Site de l'institut

http://www.institut-lumiere.org/patrimoine_index.html

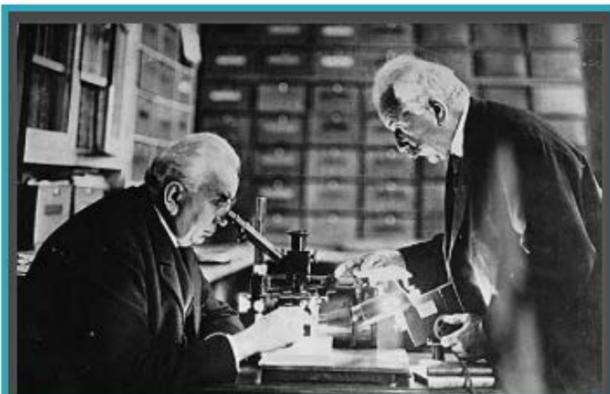

Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_et_Louis_Lumière

L'invention du Cinématographe

Auguste et Louis Lumière

Fils d'un fabricant de plaques photographiques (Antoine Lumière [1840-1911]), Louis Lumière n'a pas encore 20 ans quand il met au point un nouveau type de plaques au gélatino-bromure dont le succès assure la prospérité de l'entreprise familiale. Il se lance ensuite avec son frère Auguste dans une série de travaux qui vont apporter de grandes améliorations dans le domaine de la photographie.

En 1894, les frères Lumière ont l'occasion d'examiner le kinétoscope de Thomas Edison. Ils sont vivement intéressés par l'idée de pouvoir projeter des images animées, mais le

kinétoscope ne permet alors qu'une vision individuelle. Après avoir essayé plusieurs mécanismes, Louis Lumière imagine la *griffe*, qui demeure le mécanisme d'avance intermittente de toutes les caméras actuelles. Dès l'été 1894, dans l'usine qu'il a créée à Lyon-Monplaisir, il construit une première caméra, apte à la prise de vues, au tirage des copies et à la projection, qu'il baptise « Cinématographe ».

Les premières « vues »

Breveté en février 1895, le Cinématographe est présenté en mars à Paris, rue de Rennes, lors d'une séance de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, puis, à partir de juin, lors de diverses manifestations scientifiques – les représentations publiques payantes débutant le 28 décembre 1895, boulevard des Capucines à Paris, dans le Salon indien au sous-sol du Grand Café. La séance dure environ 20 minutes. On y projette dix bandes, dont *la Sortie des usines Lumière* (38 secondes), *L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat* (50 secondes) et *le Jardinier et le Petit Espiègle* (aujourd'hui connu sous le nom de *L'Arroseur arrosé*, 38 secondes).

Alors qu'aux États-Unis ne rencontrer qu'un succès éphémère, l'exploitation commence à Paris et conduira de nombreux his

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, de Louis Lumière, sera l'une des attractions du spectacle du 28 décembre 1895. C'est évidemment la locomotive paraissant foncer sur les spectateurs qui fera le succès du film. Outre la profondeur de champ, les nuages de vapeur dégagés par la locomotive – emplissant pendant quelques secondes tout le champ – contribuent fortement à la production d'un espace imaginaire en trois dimensions.

D'autre part, Louis Lumière sait parfaitement maîtriser le contraste entre le champ initialement vide puis rapidement rempli par la foule. Ce mouvement produit à lui seul une forte présence du hors champ, puisque les personnages ne cessent d'entrer et de sortir du cadre. La trajectoire de la locomotive, comme celle des personnages, permet de jouer sur l'ensemble des échelles de plan, du très grand ensemble jusqu'au très gros plan en amorce. Par la suite, André Bazin fera de cette vue la référence de la mise en scène en profondeur de champ, et de Lumière, le père du cinéma réaliste français. En 1963, Jean-Luc Godard s'amusera à parodier cette entrée en gare dans une séquence des *Carabiniers*, et son personnage de paysan se protégera évidemment le visage lorsque la locomotive foncera vers lui...

Autour des frères Lumière ... Des films...

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, ou *L'Arrivée d'un train à La Ciotat*, est un film Lumière en 1895 et présenté pour la première fois en janvier 1896.

Contrairement à une idée reçue, le film n'est pas au programme des 10 films composant le programme du 28 décembre 1895, dans le Salon indien du Grand Café, place de l'Opéra à Paris¹.

Sommaire [masquer]

- 1 Synopsis
- 2 Fiche technique
- 3 Analyse du film
- 4 Séquelles du film et hommages
- 5 Notes et références
- 6 Annexe
 - 6.1 Articles connexes
 - 6.2 Lien externe

Synopsis [modifier | modifier le code]

Le film montre un train arrivant en gare de La Ciotat, ville proche de Marseille. La famille Lumière a choisi cette gare, ce qui explique le choix de cette gare plutôt que d'une autre.

Dans la ligne de fuite d'une voie ferrée, sur le quai, des voyageurs en habit du dimanche s'approche. Au fond, une locomotive à vapeur apparaît, son image grossit. Ralentissant, elle disparaît à notre regard par la gauche. Les wagons s'immobilisent. Des voyageurs descendent, d'autres s'apprentent à monter ou s'attardent sur le quai, les curieux regardent par les fenêtres des wagons.

Notes [modifier | modifier le code]

^[1] *L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat*

de Louis Lumière

réalisé par Louis Lumière

sorti le 28 décembre 1895

durée 50 secondes

technique double jeu de perforations rondes Lumière par photogramme, noir et blanc

DANS CETTE GARE
AV COVRS DE L'ANNÉE 1895
LE GRAND SAVANT LOVIS LVMIERE,
EN PHOTOGRAPHIANT
L'ENTRÉE D'VN TRAIN EN MARCHÉ;
A RÉALISÉ L'VN DES PREMIERS FILMS,
QVI SONT À L'ORIGINE
DV CINEMATOGRAPHE
AVGVSTE ET LOVIS LVMIERE
APPOSÉ LE 22 NOVEMBRE 1942, PAR
LES SOINS DV COMITÉ LVMIERE, DE LA VILLE,
ET DV SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA CIOTAT

Les vues « Lumière »

La vue Lumière est un plan fixe, un cadre fixe et une séquence courte de 30 secondes maximum. Elle peut mettre en scène un (la petite fille et son chat), deux, trois personnages ou plus (sortie d'usine). Elle propose une scène du quotidien dans son déroulement, sans forcément un début et une fin. Les personnages peuvent entrer et sortir du cadre.

On peut, alors, en réaliser en variant les contrainte en fonction de différents paramètres:
Place de la caméra, hauteur, perspective, personnages, entrées, sorties, déplacements, etc...

Les contraintes associées:

Le scénario

Type d'action	Scène quotidienne	Burlesque	Dramatique
---------------	-------------------	-----------	------------

La caméra

Point de vue	Plongée	Contre plongée	De face
--------------	---------	----------------	---------

Hauteur	En hauteur	Au ras du sol	A hauteur d'homme, d'enfant
---------	------------	---------------	-----------------------------

Les personnages

Le nombre	Un	Deux	> 2
-----------	----	------	-----

Le mouvement	Oui	Non
--------------	-----	-----

La direction du mouvement	De gauche à droite	De droite à gauche	Vers l'arrière plan	Vers l'avant plan	Sur place
---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-----------

La perspective

Direction	Vers la droite	Vers la gauche	Vers le centre
-----------	----------------	----------------	----------------

Les entrées et sorties des personnages

Entrées	Vers la droite	Vers la gauche	Vers la caméra
Sorties	Vers la droite	Vers la gauche	Vers la caméra

Vues « Lumière »				
Le scénario	Type d'action	Scène quotidienne	Burlesque	Dramatique
	Point de vue	Plongée	Contre plongée	De face
La caméra	Hauteur	En hauteur	Au ras du sol	A hauteur d'homme, d'enfant
	Le nombre	Un	Deux	> 2
Les personnages	Le mouvement	Oui	Non	
	La direction du mouvement	De gauche à droite	De droite à gauche	Vers l'arrière plan
La perspective	Direction	Vers la droite	Vers la gauche	Vers le centre
Les entrées et sorties des personnages	Entrées	Vers la droite	Vers la gauche	Vers la caméra
	Sorties	Vers la droite	Vers la gauche	Vers la caméra
Autres	X
	Y

Contraintes de production à intégrer à votre court film collectif:

Fiction/documentaire	Fiction/documentaire	Fiction/documentaire	Fiction/documentaire
3 plans dont:	1 plan séquence dont:	3 plans dont:	5 plans dont:
1 gros plan	1 plan d'ensemble	1 plan américain/plan moyen	1 très gros plan
1 panoramique	1 travelling	2 plans fixes	1 plan fixe
Entre 30 et 45 secondes			

Fiction/documentaire	Fiction/documentaire	Fiction/documentaire	Fiction/documentaire
4 plans dont:	2 plans dont:	3 plans dont:	5 plans dont:
1 plan moyen en plongée	1 plan d'ensemble	1 plan américain/plan moyen	1 très gros plan
1 traveling	1 travelling en contreplongée	2 plans très courts 1 panoramique	1 plan fixe 1 traveling vertical
Entre 30 et 45 secondes	Entre 30 et 45 secondes	Entre 30 et 45 secondes	Entre 30 et 45 secondes

Une plateforme autour du cinéma

<http://www.lepointdufle.net/cinema.htm>

Autour du vocabulaire

Et les liens

<http://www.centreimages.fr/vocabulaire/s1/S1Definition.html>

INITIATION AU VOCABULAIRE DE L'ANALYSE FILMIQUE

LE CADRE

DÉFINITIONS EXERCICES ÉTUDE(S) DE CAS RETOUR

En dépit de la très forte impression de réalité produite au cinéma par la reproduction du mouvement, deux grandes caractéristiques distinguent l'image cinématographique des images du monde que fournit la perception naturelle :

- 1) c'est une image délimitée par un cadre,
- 2) c'est une image plane, à deux dimensions, bien qu'elle donne une certaine impression de profondeur.

Cette première séance est consacrée au cadre.

1.1 Formats

On utilise le mot **format** pour désigner deux choses :

- le format du film, défini par la largeur de la pellicule.
- le format de l'image, c'est-à-dire le rapport entre les deux dimensions de l'image projetée sur l'écran.

Cette animation est extraite d'une collection produite dans le cadre de l'émission **Court-Circuit** coproduite par ARTE France et Trois Fois Plus.

1.2 Cadre, champ, hors-champ, hors-cadre

Quelles que soient les variations de format, le **cadre** de l'image délimite une portion d'espace, que l'on appelle le **champ**. Ce champ se prolonge au-delà des bords du cadre par le **hors-champ**, qu'il faut distinguer du **hors-cadre**.

Vocabulaire de base pour le domaine du cinéma en français

David F. Bell

Le montage et sa "grammaire"

- **le plan**: l'unité minimale du film (il faut plusieurs plans pour former une **scène**, d'autres encore pour construire une **séquence**). Le morceau de film qui défile dans la caméra entre le début de la **prise** et la fin de la prise est le plan. Dans le **montage** ("editing") qui a lieu après les prises, on prend les plans et on les met ensemble plan par plan (le **plan par plan**) en éliminant ce qui est inutile et en modifiant l'ordre des plans pour des raisons narratives ou logiques.

Le plan est caractérisé par:

- o la position de la caméra (**fixe** ou **en mouvement**: **travelling**, **zoom**, **panoramique**).
- o la durée de l'enregistrement: **plan long**, **plan court** (le plus long serait le **plan séquence**).
- o la distance de la caméra par rapport à la scène filmée:
 - **plan général**: cadre l'ensemble d'un décor, d'un paysage
 - **plan d'ensemble**: précise le décor
 - **plan de demi-ensemble**: situe les personnages dans le décor
 - **plan moyen**: le personnage encadré entièrement
 - **plan américain**: personnage présenté des cuisses à la tête
 - **plan rapproché**: personnage coupé soit à la taille, soit à la poitrine
 - **gros plan**: la tête
 - **très gros plan**: encore plus proche

- **la séquence**: une des unités fondamentales de la grammaire cinématographique--c'est une suite de scènes qui ne se déroulent pas forcément dans le même décor, mais qui forme un tout. La séquence possède un sens propre.

- **le montage**: l'assemblage des divers plans enregistrés suivant l'ordre prévu par le scénario.

La "grammaire" du montage:

- o **montage linéaire**: le plus simple, les plans sont assemblés en vue de raccorder.
 - o **montage inversé** ou **le montage en flash-back**: la chronologie est bouleversée.
 - o **montage parallèle** ou **le montage alterné**: plusieurs actions sont présentées simultanément.
 - o **montage par leitmotiv**: une image est insérée périodiquement comme un motif.
 - o **montage accéléré**: utilisé pour augmenter l'impression de vitesse dans les scènes d'action.
 - o **montage cut**: le montage de plusieurs plans successifs sans la liaison de raccorder.
- **le raccorder**: un des principes de base de la grammaire du montage. Deux plans, **raccorder** ou **être raccorder**. C'est **la scripte** ("script girl") qui est plus particulièrement chargée de veiller à ce que les **raccorders** de regards et de lumière. Un **plan de raccorder**, tourné indépendamment, **faux raccorder** est une erreur de liaison entre deux images.

<http://people.duke.edu/~dfbell/fr164voc.htm>

ELEMENTS DE LANGAGE CINEMATOGRAPHIQUE

L'échelle des plans

➤ **Le plan** est la plus petite unité d'un film dont la durée est très variable. C'est un fait, un événement tourné en une seule fois, sans arrêt de la caméra (*lors de la prise de vue*). Le plan tel qu'il est visible dans un film monté (*film projeté en salle*) peut être une partie de ce plan de tournage. Un même plan de tournage peut faire plusieurs plans dans un film monté.

Plan général ou plan d'ensemble :
Vision globale du décor, avec ou sans personnages

Plan de demi-ensemble :
Plus resserré que le précédent (groupes de personnages)

Plan moyen :
Personnages en pied avec décor bien visible. Permet de se concentrer sur le(s) personnage(s).

Blog et cours de cinéma
Conseils pour devenir réalisateur de cinéma

Accueil Cadre Echelle des plans Mouvements de caméra Paroles de cinéastes Formats

Blog et cours de cinéma > Lexique du cinéma

Lexique du cinéma

École d'Art Graphique
lignes-formations.com/Art-Graphique
Formation PRO ou Diplômante et à Votre Rythme - Profs Qualifiés

Vous trouverez dans ce lexique du cinéma quelques définitions de termes cinématographiques clés liés à la réalisation de films, au métier de réalisateur et au cinéma en général. Pour certains termes, un lien situé sous la définition vous permettra de vous rendre sur une page détaillée sur ce sujet.

Angle de prise de vue
L'angle de prise de vue détermine le champ visuel, ce que la caméra voit et la distance focale utilisée. L'angle est situé à hauteur du sujet filmé. Au dessus, on parlera de plongée; au dessous, on parlera de contre plongée.

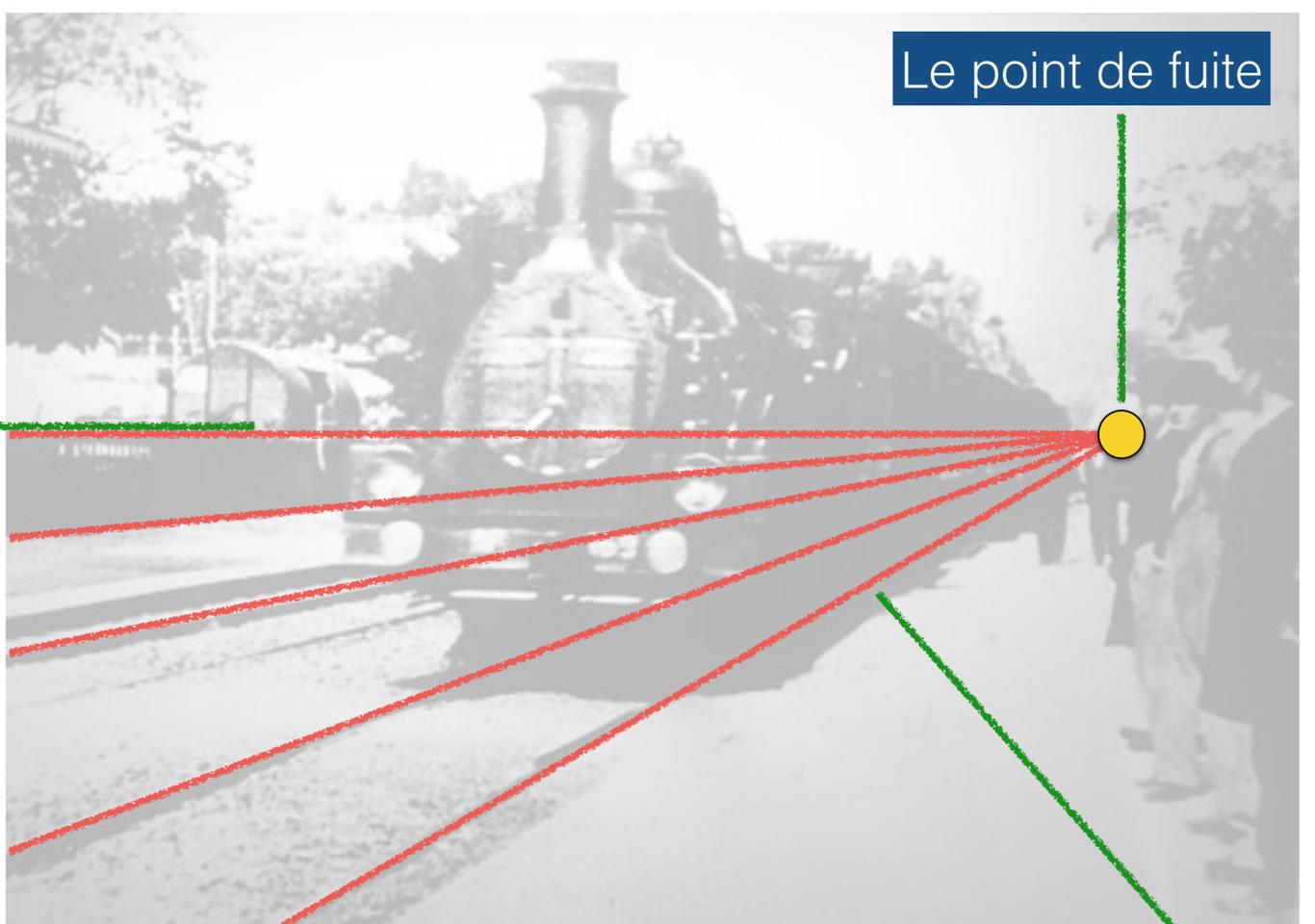
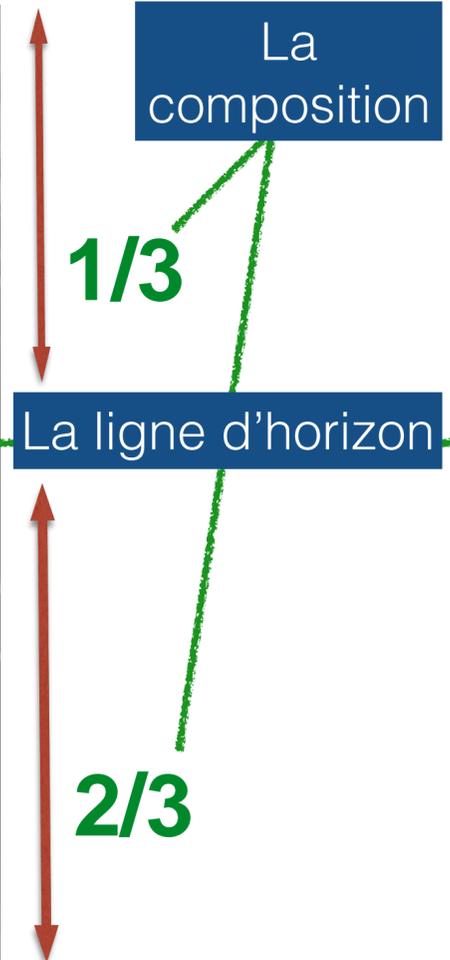
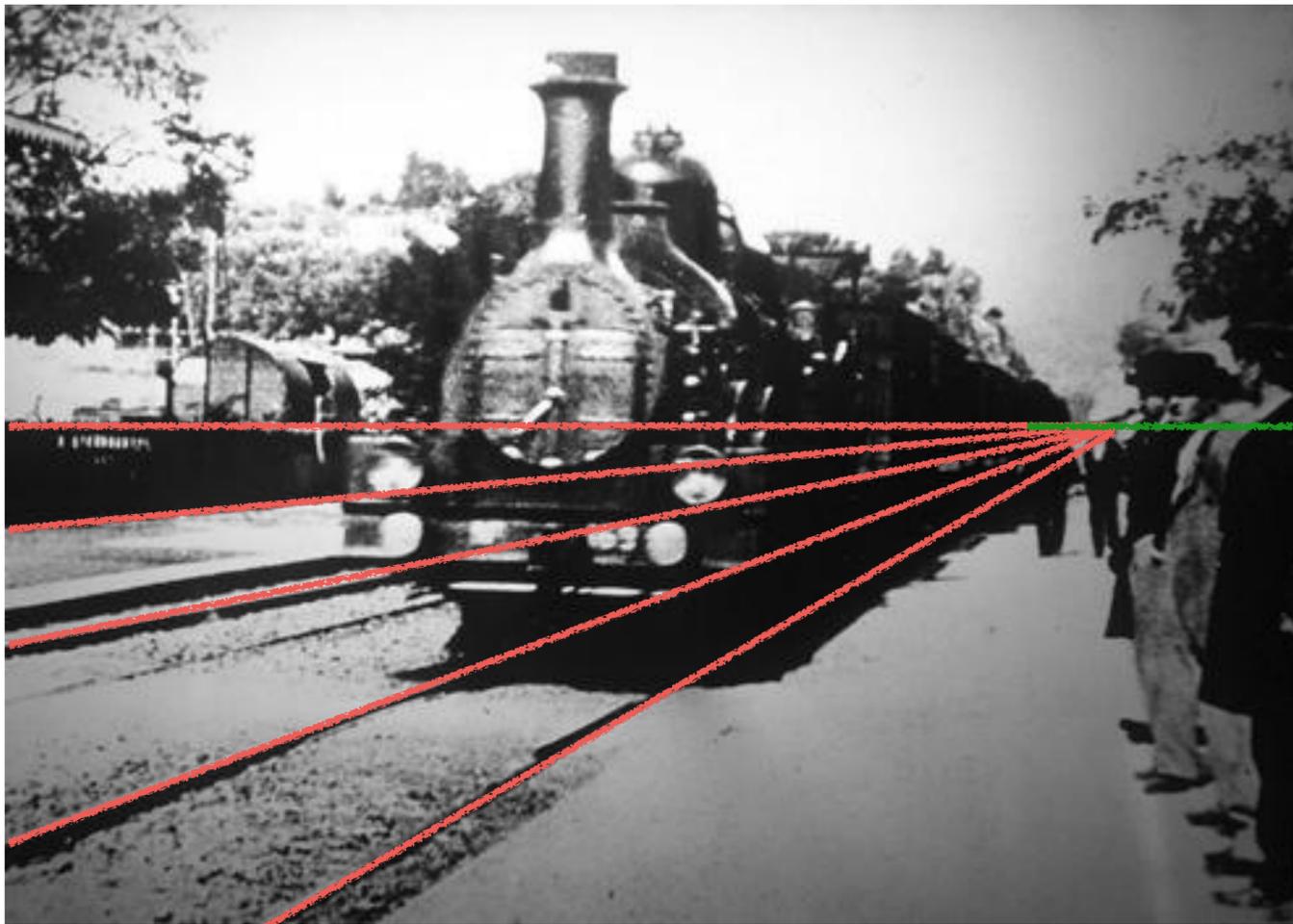
Bout à bout
Le bout à bout correspond à un premier montage sans retouches ou raccorders des différentes séquences du film, dans l'ordre prévu dans le scénario.

Bruitage
Le bruitage est une opération effectuée en post-production qui consiste en la création de sons qui seront ajoutés aux images qui composent le film.

Cadrage
Le cadrage au cinéma désigne ce que le cinéaste capture durant la prise de vue. Cela correspond au choix des limites de l'image : angle de prise de vue, échelle des plans ou encore organisation des objets et des personnages dans le champ. Le cinéaste compose son image en fonction de ces différents éléments et des mouvements (de l'appareil ou des acteurs) prévus au cours de la prise de vue.

<http://devenir-realisateur.com/lexique/>

http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdf/lexique_cinema.pdf

Les lignes directrices

Les lignes de fuite

La perspective

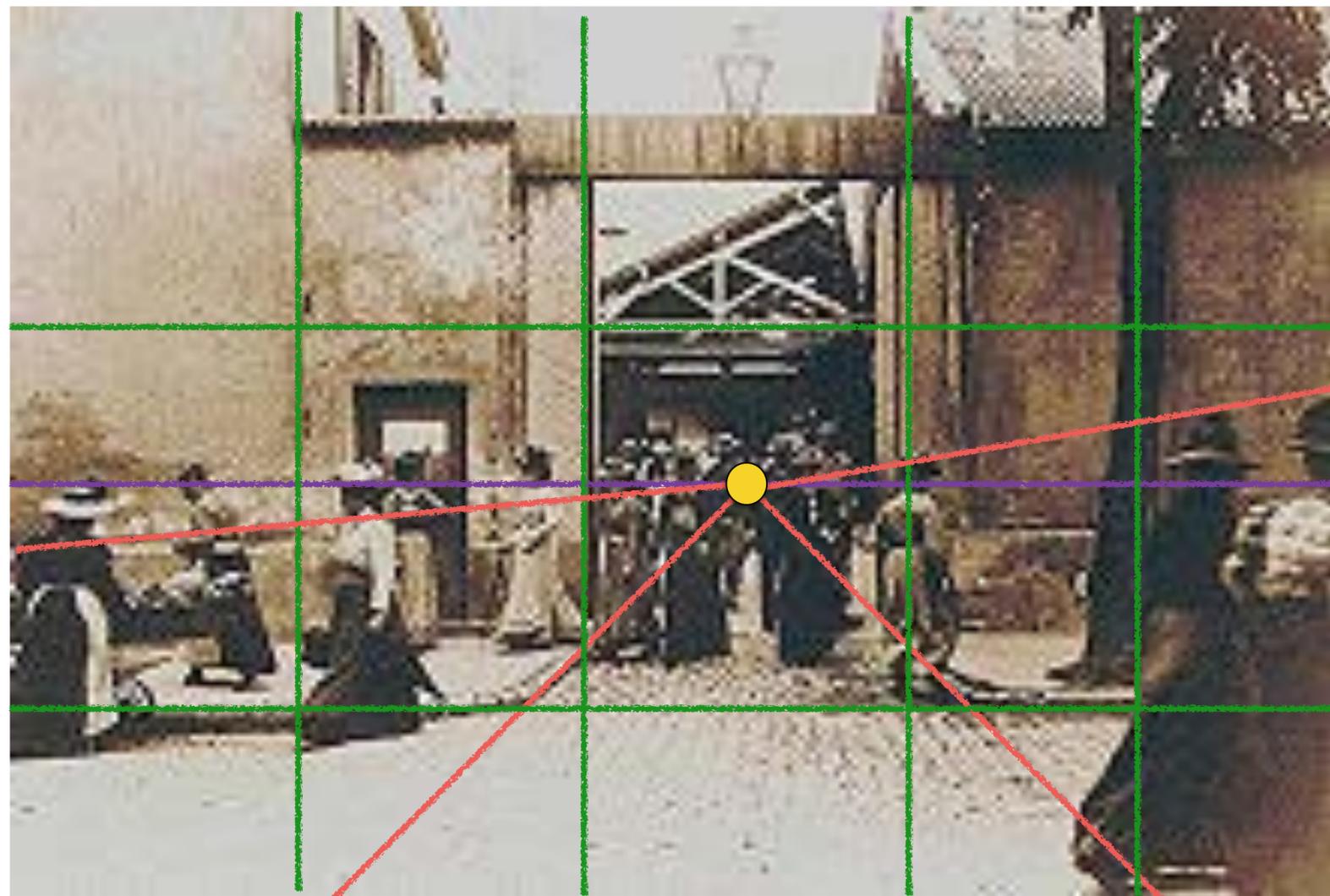
Le champ

Le hors champ

Vocabulaire de l'image

Photographies du film

L'habillement

Ce qui dénote et ne dénote pas de l'époque

« Le projet Lumière »

En vue des célébrations du **Premier siècle du cinéma** en 1995, le ministère de la Culture confia aux Archives françaises du film du Centre national de la cinématographie (alors Service des archives du film) la mission de reconstituer et de restaurer la totalité de la production **Lumière** dont elles assuraient déjà en grande partie la conservation.

Le « projet Lumière » : une mission Archives

Il fallait partir en quête d'informations sur les films tournés par Auguste et Louis Lumière et par leurs opérateurs entre 1895 et 1903. Les Archives françaises du film reçurent l'aide d'une cinquantaine d'historiens étrangers alertés par la conservatrice, Michelle Aubert, à l'occasion du congrès de la FIAF (Fédération internationale des archives du film) de La Havane en 1990.

Sous sa conduite, une équipe de trois personnes, **Anne Gauthier, Jean-Marc Lamotte et Robert Poupard**, fut constituée afin de mener à bien la partie identification et catalogage du "Projet Lumière".

L'objectif était de mettre à la disposition du public la filmographie la plus complète possible d'un corpus resté encore méconnu et difficile d'accès. Avant le **Projet Lumière**, les copies étaient rares et la connaissance des films Lumière se limitait, pour les non-spécialistes, à quelques titres emblématiques ("La Sortie d'usine", "L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat", "L'Arroseur arrosé", "Le Repas de bébé").

Une seconde équipe était constituée à l'**université de Lyon II**, qui se consacra à une recherche documentant la diffusion des films Lumière en France et à l'étranger. Un catalogue, "La production cinématographique des frères Lumière", dirigé par Michelle Aubert et Jean-Claude Seguin, édité par la BiFi, Editions Mémoires de cinéma, 1er siècle du cinéma, témoigne de ce travail conjoint de différentes équipes.

Films à la Fiche

L'ARRIVÉE D'UN TRAIN EN GARE DE LA CIOTAT (TD2501)

LE VOYAGE DANS LA LUNE (TD6530)

U (VU0004)

7e Art

[PDF] [L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat - La Médiathèque](#)

www.lamediathèque.be/ext/.../films.../VU0004.pdf Translate this page

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat (1895) est l'une des premières « vues » réalisées par les frères Louis (1864-1948) et. Auguste (1862-1954) Lumière ...

Quelques pdf

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat est filmée en oblique par rapport aux rails (le train entre dans l'image par son coin supérieur droit et en sort par son coin inférieur gauche, laissant les passagers occuper l'espace central), ce qui constitue une nouveauté pour l'époque. Le film permet d'avoir, en un seul plan d'ensemble ou de la caméra permet de cadrage embrassant invariablement toute la scène, le film se compose d'un assemblage de « tableaux » successifs. Egalement très théâtral (caricaturé), le jeu des acteurs donne une dimension burlesque au film. Ceux-ci sont filmés devant des décors peints à la main par Méliès.

Le Voyage dans la lune a été répété puis tourné dans le studio de Méliès dont le dispositif s'apparente à celui du théâtre (face à la scène, la caméra maintenue en lieu fixe, à la place du spectateur). Le cadrage embrassant invariablement toute la scène, le film se compose d'un assemblage de « tableaux » successifs. Egalement très théâtral (caricaturé), le jeu des acteurs donne une dimension burlesque au film. Ceux-ci sont filmés devant des décors peints à la main par Méliès.

Relevant d'un important travail de montage (par collage, assemblage), les trucages sont employés ici pour la première fois à dessein artistique. Certains sont issus de l'expérience théâtrale (perspectives forcées, trappe, ...) et d'autres sont purement cinématographiques : la surimpression durant le rêve des astronautes, la disparition subite des sélennites pendant les scènes de combat, le canon qui propulse la fusée dans l'oeil de la lune, ...

MOBILITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LA GRANDE HISTOIRE DU CHEMIN DE FER EN FRANCE AU XIXE SIÈCLE

Niveaux : Collège / cycle 4

Durée : 1 à 2 séances

Discipline : Histoire, Histoire des arts

Mots clés : révolution industrielle, arts, cinéma, chemin de fer, évolution de la société, aménagement paysager, aménagement du territoire, développement durable.

But de la séance : À travers l'analyse du film des frères Lumière, L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, découvrir par les arts l'émergence du chemin de fer, symbole de l'âge industriel. Elargir l'analyse aux XXe et XXIe à travers le développement du chemin de fer qui fait face aux enjeux d'une société en perpétuelle évolution.

CAPACITÉS TRAVAILLÉES :

- Connaître et utiliser un repère chronologique en liaison avec l'étude choisie.
- Décrire et expliquer un exemple de mutations liées à l'industrialisation.

COMPÉTENCES VISÉES :

- Savoir s'informer et se documenter
- Avoir des connaissances et des repères relevant du temps et de la culture artistique ; situer des œuvres artistiques dans le temps, l'espace, les civilisations et établir des liens entre des œuvres artistiques ; faire preuve de sensibilité, d'esprit critique et de curiosité.

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

- Ordinateur et vidéoprojecteur ou TBI/TNI

http://www.sncf.com/sites/default/files/pistes_animation_enseignant_17.pdf

<http://www.radioactive-lizard.com/files/inraci/Les%20effets%20speciaux%20de%20Georges%20Melies.pdf>

Les Décors.

Méliès a très peu travaillé en décors naturels. Il a commencé par cette voie au début comme tous les autres, tournant des scènes de la vie de tous les jours (place de l'opéra, port du Havre...) puis a rapidement commencé à tourner des fictions, auxquelles il a ajouté des décors peints à la main, en extérieur d'abord, retenus par des câbles, puis rapidement dans son premier studio de montreur.

EXPLICATION TECHNIQUE

Les décors sont d'abord conçus à l'état de croquis par Méliès, puis une maquette est produite dans le cas de décors plus complexes (comme le géant dans «A la conquête du pôle»). Ils sont ensuite construits en menuiserie et en toile dans l'atelier se trouvant à côté du studio. Les décors sont peints exclusivement en noir et blanc, en passant par toute la gamme des gris; en effet la couleur passait très mal à l'image, le bleu devenait blanc, les rouges, jaunes et verts devenaient noirs. La peinture est extrêmement soignée, bien plus que celle d'un théâtre, le trompe l'œil doit être parfait du point de vue de la caméra afin d'abuser le spectateur. On apprécie la finesse du décor dans certains films de Méliès comme dans l'affaire Dreyfus.

Les décors de Méliès étaient généralement fixes, servant de toile de fond aux acteurs, mais il arrivait souvent que ses décors soient animés on peut définir 3 types de mouvement dans ses décors :

-déroulant horizontaux et verticaux

Le décor était peint sur de très longues toiles de la largeur de la scène à tourner et enroulé sur un rouleau pour donner l'illusion du déplacement horizontal, du prince chevauche son balais ascendants ou descendants, comme les tantes de personnages ou des voix qui racontent des personnages...)

Il existe un croquis de Méliès nous montrant une idée de déroulant infini, mais on ne sait pas si ce principe a été utilisé par lui dans un de ses films.

Les trucages

Le truc par substitution.

Ce trucage est le premier inventé par Méliès et donc le premier trucage de l'histoire du cinéma. Il a été découvert par hasard par Méliès alors qu'il filmait une scène de la vie de tous les jours à Paris. Comme nous l'avons vu la caméra de Méliès était un modèle mécanique simple mais fragile, les problèmes étaient fréquents, ce jour là cette dernière se bloqua en pleine prise de vue, le problème fut rapidement solutionné par Méliès qui reprit le tournage de sa prise de vue; après le développement de la pellicule il fut étonné de voir l'omnibus Madeleine-Bastille se transformer en corbillard et des femmes se transformer hommes, le cinémagicien venait de découvrir le truc par substitution.

EXPLICATION TECHNIQUE

Le principe de ce trucage est extrêmement simple, il suffit d'interrompre la prise de vue puis sans changer de cadre de la reprendre après avoir modifié un ou plusieurs éléments du décor, on obtient alors un «saut» dans la vue faisant disparaître, apparaître ou transformant un élément. On peut également obtenir ce même effet par montage en coupant une portion du plan. C'est d'ailleurs par le montage que Méliès réalisait ses trucs par substitution, les coupes étant bien plus précises et le raccord plus fluide.

Français

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Méliès

<http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48719-georges-melies-et-les-professionnels-de-son-temps.pdf>

<http://www.cinematheque.fr/data/document/dossier-presse-melies5.pdf>

Georges Méliès

Le voyage dans la lune

http://www.fondation-groupama-gan.com/fileadmin/user_upload/pdf/livretvoyagedanslalune.pdf

http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc_levoyageextraordinaire.pdf

FRANÇAIS ÉLÉMENTS DE CORRECTION

II / LES MODERNES (JULES VERNE, MÉLIÈS, HERGÉ)

Questions :

B/ Paysages lunaires

1/ Qu'est-ce qui s'offre aux regards des astronautes dans chacun des documents ?

— Chez Jules Verne : observe le champ lexical dominant dans la première partie de l'extrait. L'astre est-il habité ? Cite le texte. Quels sont les « trois règnes » auxquels le texte fait allusion ? Au final, sur quoi l'accent est-il mis dans cette description ? Relève deux caractéristiques principales.

Dans la vision de Verne, on observe le champ lexical de la couleur : assez variées », « couleur verte (...) vivement accentuée », « couleur », « reflets d'une tôle d'acier » ; « colorations diverses » ; « teintes rouges lignes blanches ».

L'astre ne paraît pas habité : « nulle part le mouvement, nulle part la végétation. » Jules Verne fait allusion aux trois règnes présents sur notre planète : le règne animal, végétal, et minéral et conclut que « rien eût été rendu possible sur le sol lunaire : le règne minéral ».

On a donc un paysage caractéristique : aucun caractère désertique : aucune trace de vie.

— Chez Méliès : en l'aideant du c leur, les paysages offerts à la v Quelle remarque peux-tu faire sur le paysage ? Sur quoi l'accent est-il mis ? Justifie.

Dans la vision Méliès, tout au contraire, à l'apparition des sa constamment inclus dans le cadrem grand renfort de gestes (Par ailleurs les règnes végétaux deuxième tableau, la luxuriance cor point, des couleurs (végétaux rose, champignons géants, qui éloquent de l'explorateur).

C'est le côté pittoresque qui ressort au regard de spectateurs europ et aux paysages du vieux cont 30 Dossier pédagogique

représentation que pouvaient se faire les contemporains de Méliès de contrées plus exotiques, abritant des peuples primitifs. S'il y a donc bien un exotisme au regard d'un spectateur français, en revanche la vision reste très « géocentriste » : au final, rien de bien spécifiquement lunaire dans cette fantaisie extra-terrestre...

— Chez Hergé : Sur quoi l'accent est-il mis ? Comment ? (observe les paroles de Tintin et commente les couleurs).

Dans l'album d'Hergé, c'est sur un paysage impressionnant et déréglé qu'est mis l'accent : « une perspective de montagnes, un paysage de nuages, effrayant de détails ».

comme on l'a vu.

Documents pédagogiques

FRANÇAIS VOYAGER DANS LA LUNE : REGARDS CROISÉS

II / LES MODERNES (JULES VERNE, MÉLIÈS, HERGÉ)

Fusées à l'approche : Documents 5, 6, 7

De gauche à droite :

— Document 5 : Gravure de l'édition d'époque de Verne, *Autour de la lune* (1869)

— Document 6 : Méliès, *Le Voyage dans la lune* (1902)

— Document 7 : Hergé, *On a marché sur la lune* (1954), p.13

Questions sur le document 5, 6, 7 :

1/ Décris les images : aspect de la lune, aspect de la fusée, échelle de l'une et de l'autre dans l'image, couleurs, ombres, lumières.

Quelles sont les similitudes et les différences entre ces 3 images, et l'effet produit par cette manière de représenter la lune à chaque fois ?

17 Dossier pédagogique

Anglais

http://sprocketsociety.org/pdf/georges_melies-impossible_voyager_program-notes.pdf

http://image.eastmanhouse.org/files/GEH_1991_34_03-04.pdf

Georges Méliès

1861

Georges Méliès naît à Paris, 9e arrondissement, le 8 décembre. Son père est un riche industriel de la chimie et propriétaire de la distillerie de la rue de Valenciennes. Il est le fils unique de son père et a une sœur cadette, Marie.

1880

Il épouse Eugénie, fille d'un riche banquier dans le sud de la France.

1885

Il se produit comme illusionniste au Musée Grévin et à l'Opéra-Comique.

1886

Il se produit comme illusionniste au Musée Grévin et à l'Opéra-Comique.

1888

Il se produit comme illusionniste au Musée Grévin et à l'Opéra-Comique.

1884

Il se produit comme illusionniste au Musée Grévin et à l'Opéra-Comique.

Les Débuts du cinéma

1878

Émile Reynaud invente le cinématographe.

1888

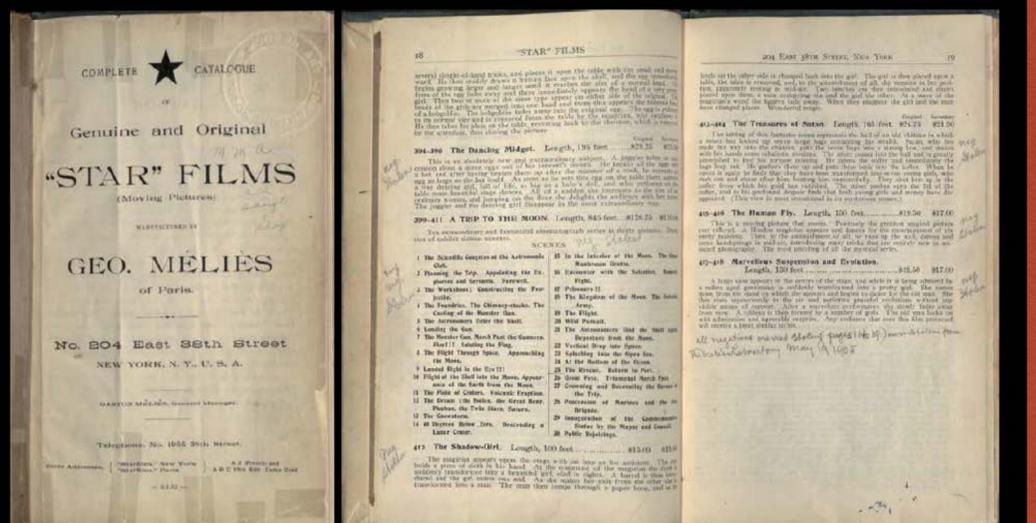
Il se produit comme illusionniste au Musée Grévin et à l'Opéra-Comique.

1882

Il se produit comme illusionniste au Musée Grévin et à l'Opéra-Comique.

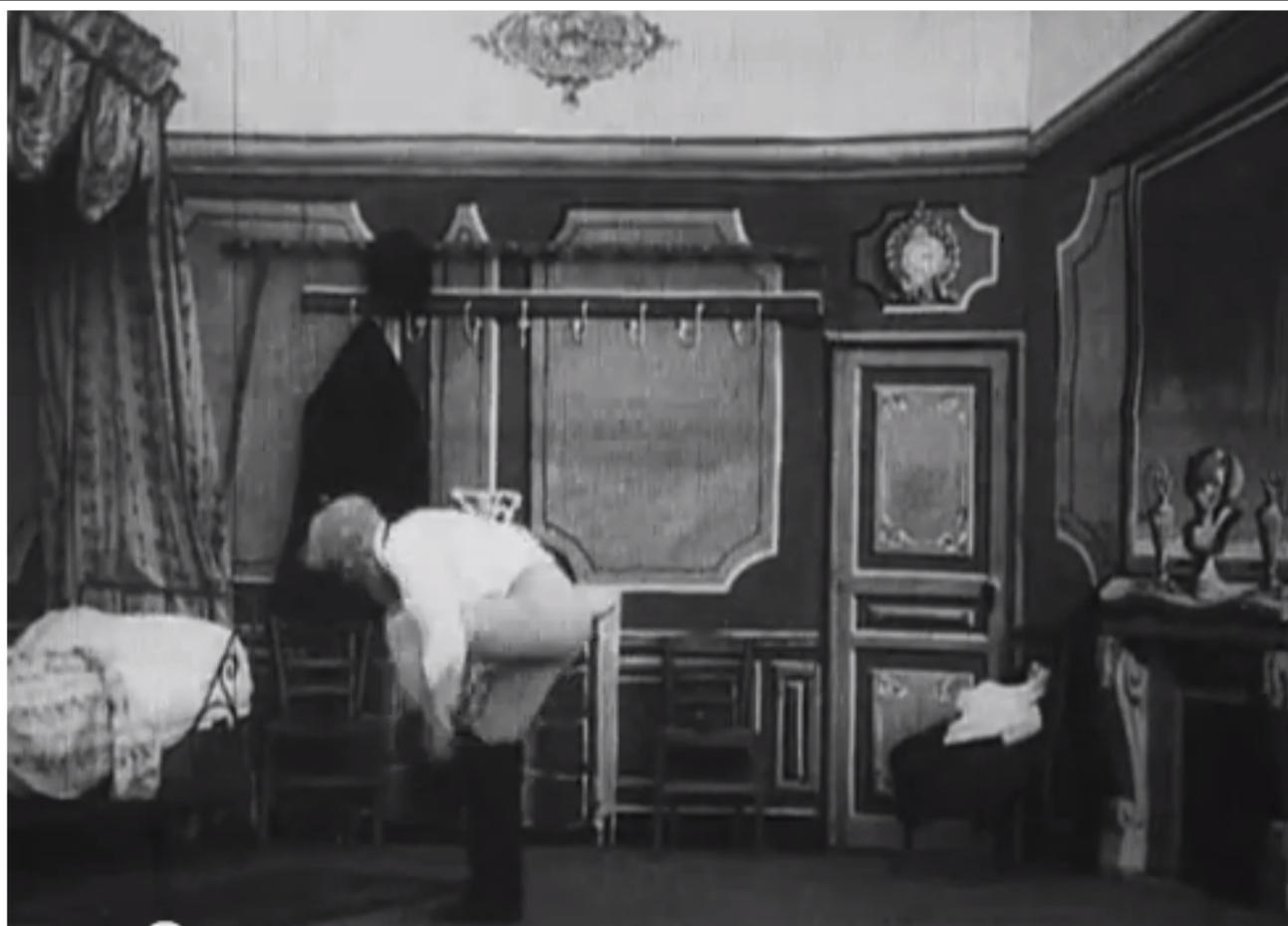
1884

Il se produit comme illusionniste au Musée Grévin et à l'Opéra-Comique.

Lumière.

graphes, des cinématographes et des appareils de précision.

Un objet a bougé

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Déshabillage_impossible

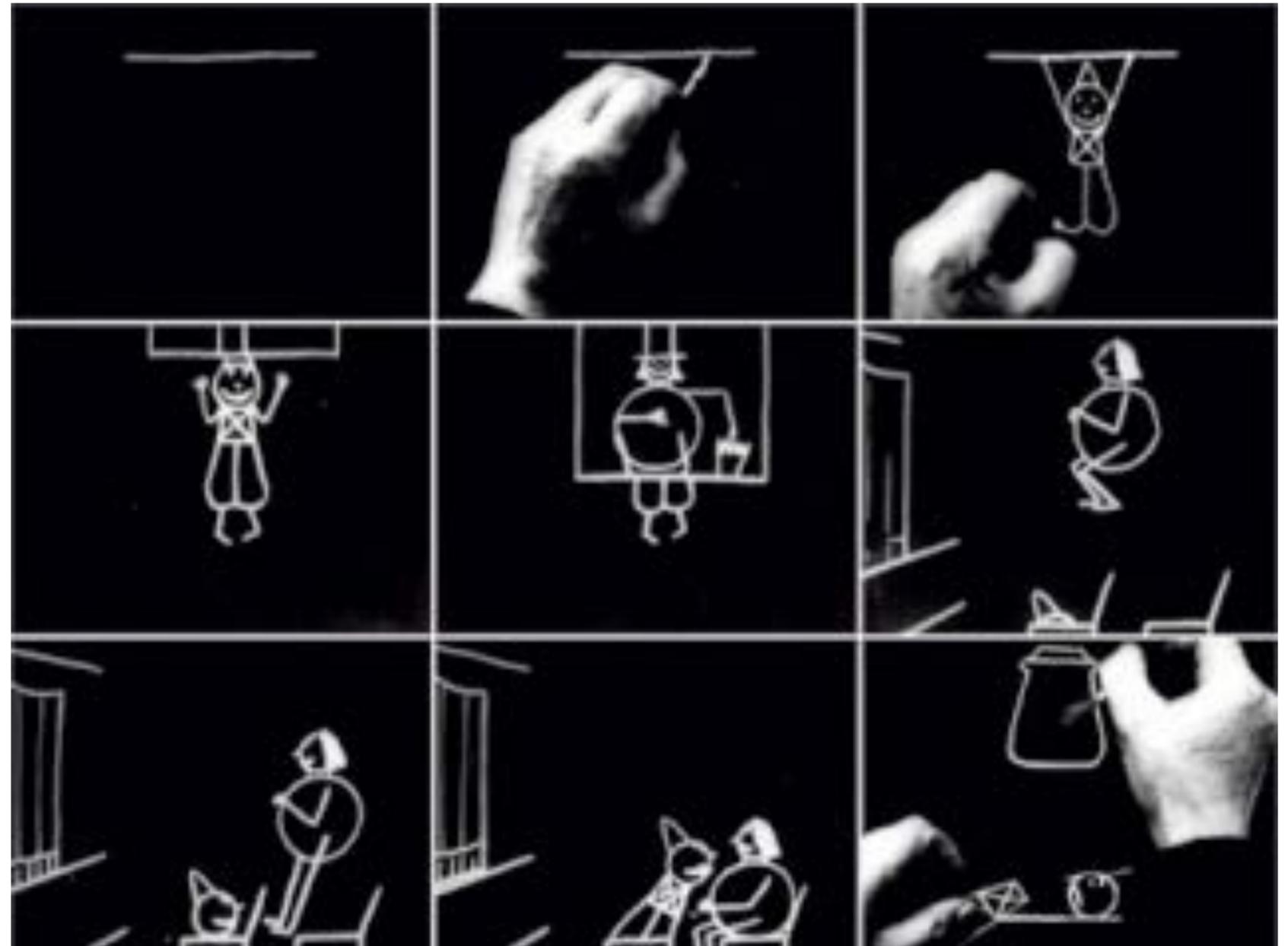
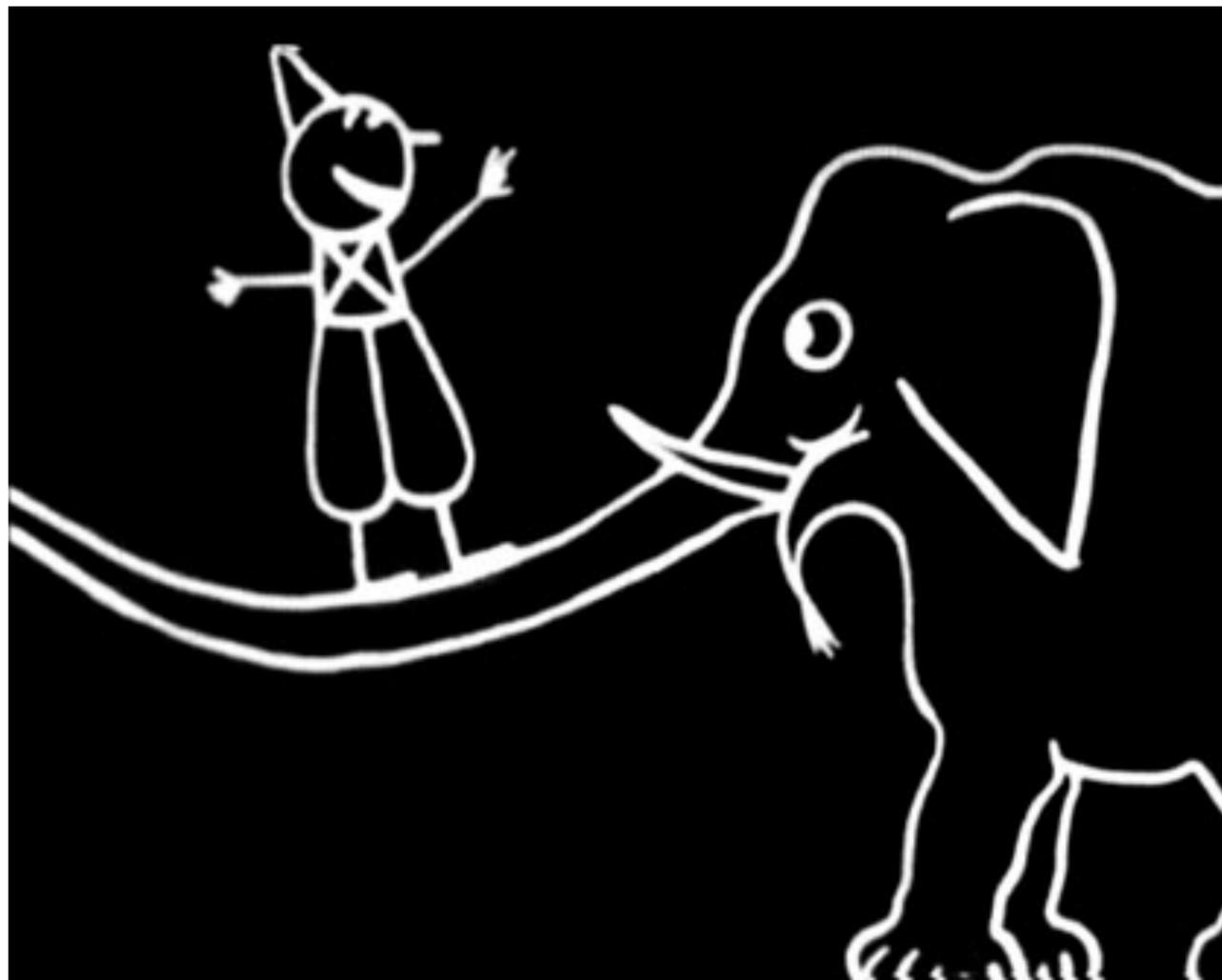
Emile Cohl

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasmagorie_\(film,_1908\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Fantasmagorie_(film,_1908))

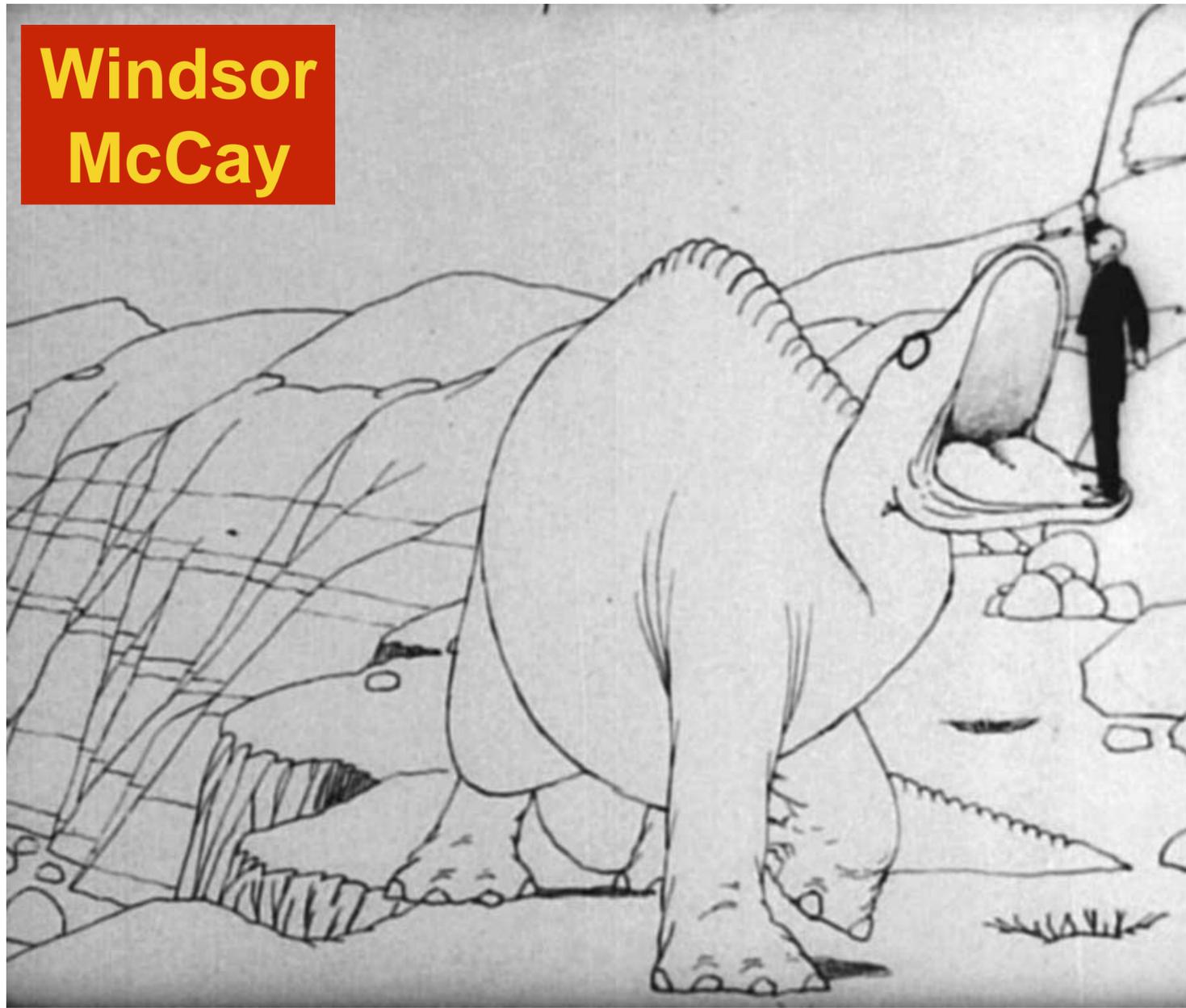
<http://www.cinematheque.fr/data/document/dossier-presse-emile-cohl.pdf>

<http://mjc-nogent.fr/pdf-mjc/educ-image2013/presentation-Emile-Cohl-2013.pdf>

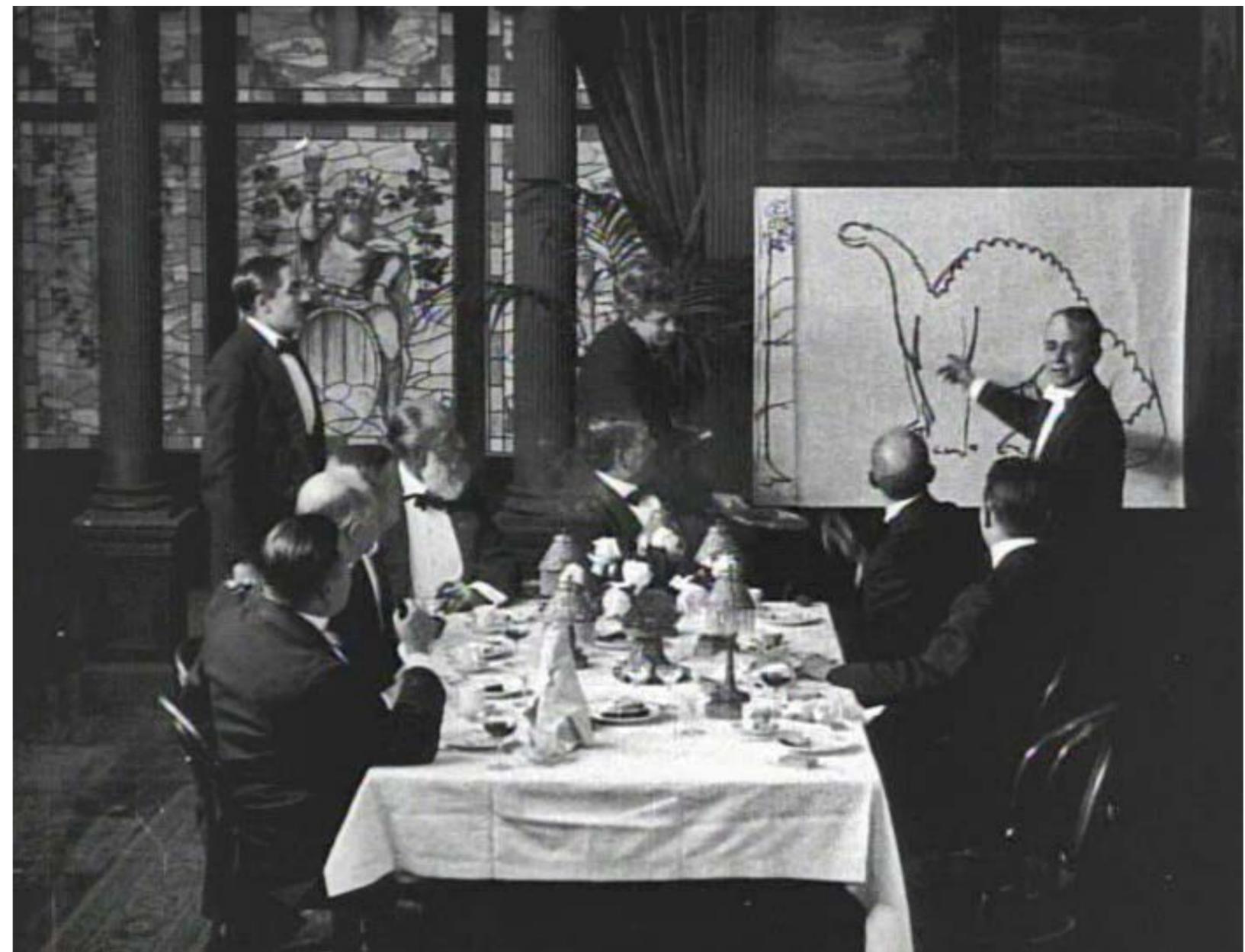
http://www.omniscience.fr/files/2008/09/05/itm0212_Le_pere_du_dessin_anime.pdf

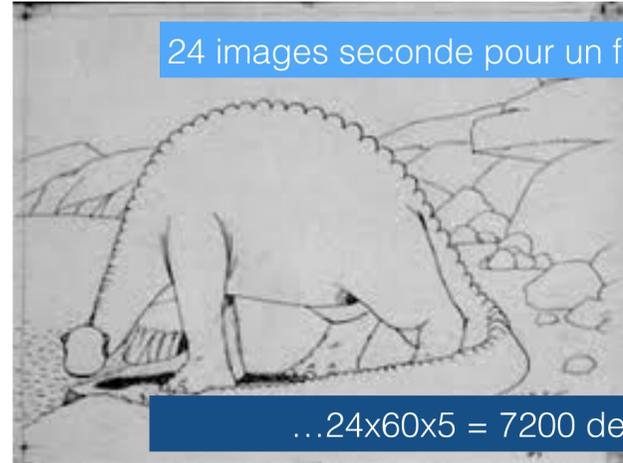
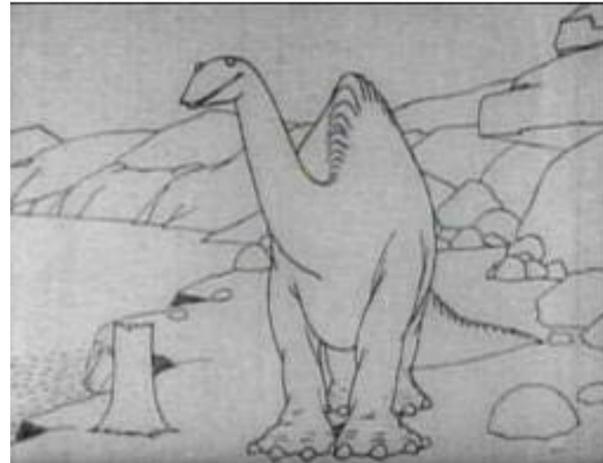
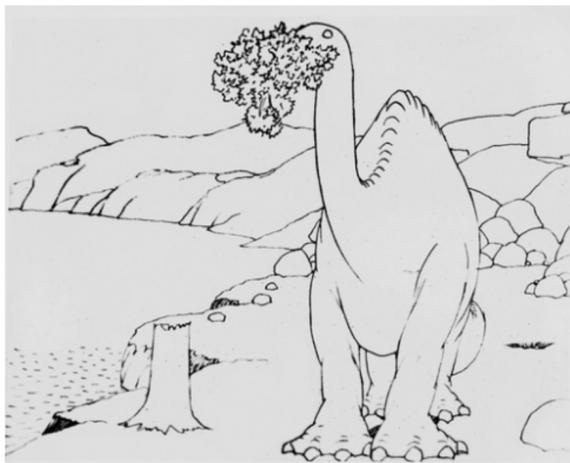
Windsor
McCay

Images dessinées

Images réelles

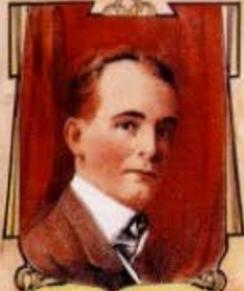

24 images seconde pour un film de 5mn...

...24x60x5 = 7200 dessins

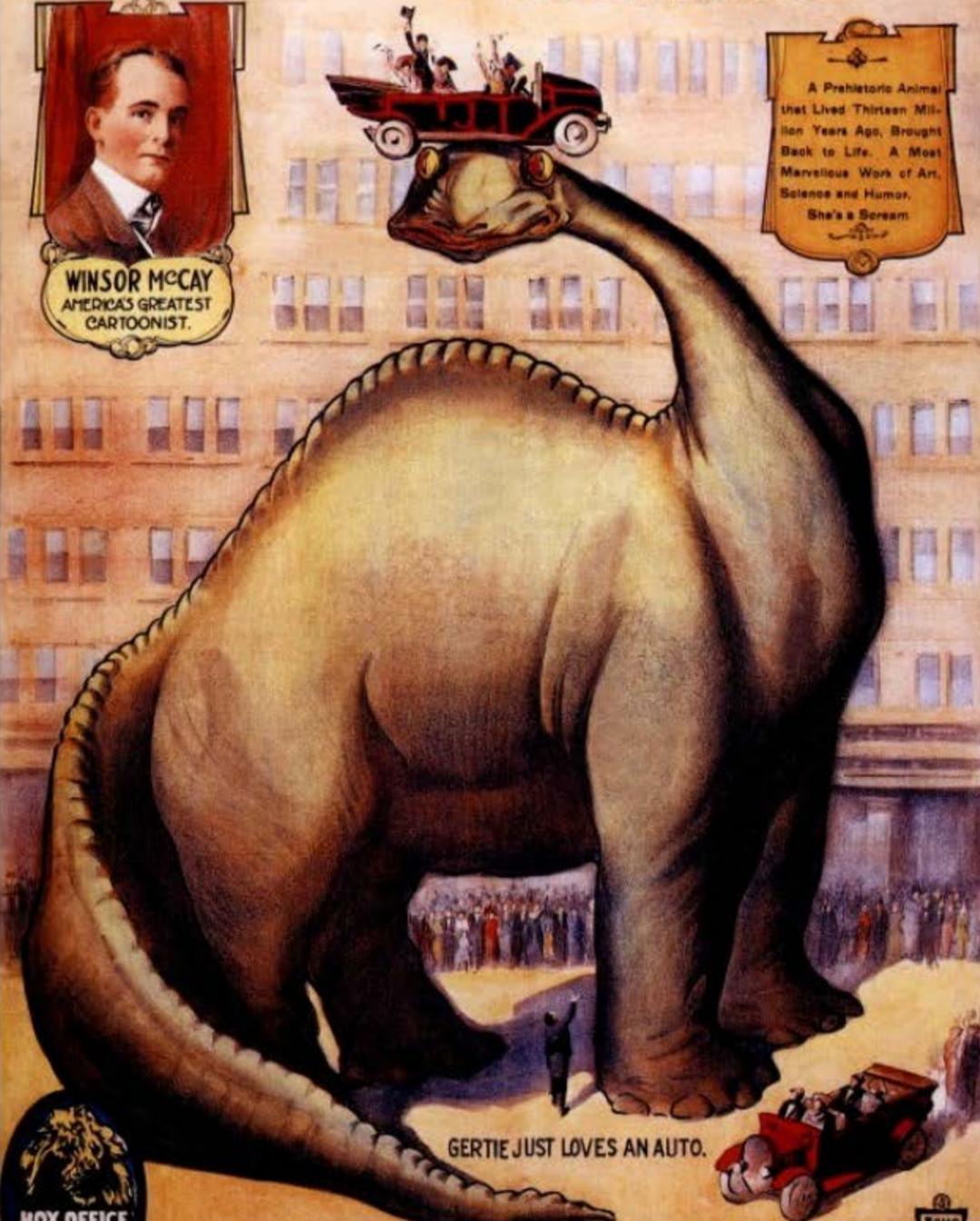

WINSOR McCAY'S "GERTIE"
WONDERFULLY TRAINED DINOSAUR

WINSOR McCAY
 AMERICA'S GREATEST
 CARTOONIST.

A Prehistoric Animal
 that Lived Thirteen Mil-
 lion Years Ago, Brought
 Back to Life. A Most
 Marvellous Work of Art,
 Balance and Humor.
 She's a Scream.

GERTIE JUST LOVES AN AUTO.

Released through **BOX OFFICE ATTRACTION CO.**
 WILLIAM FOX, PRESIDENT. EXCHANGES IN ALL PRINCIPAL CITIES.

WINSOR McCAY

(By permission of the Hearst Newspapers)

Creator of Little Nemo, Dreams
 of a Rarebit Fiend and Other
 Newspaper Cartoons

**AND HIS WONDERFUL
 TRAINED DINOSAUR**

GERTIE SHE'S A SCREAM

SHE EATS, DRINKS AND
 BREATHE'S! SHE LAUGHS
 AND CRIES! DANCES
 THE TANGO, ANSWERS
 QUESTIONS AND OBEYS
 EVERY COMMAND!...
 YET SHE LIVED
 MILLIONS OF YEARS
 BEFORE MAN IN-
 HABITED THIS
 EARTH AND
 HAS NEVER
 BEEN SEEN
 SINCE !!

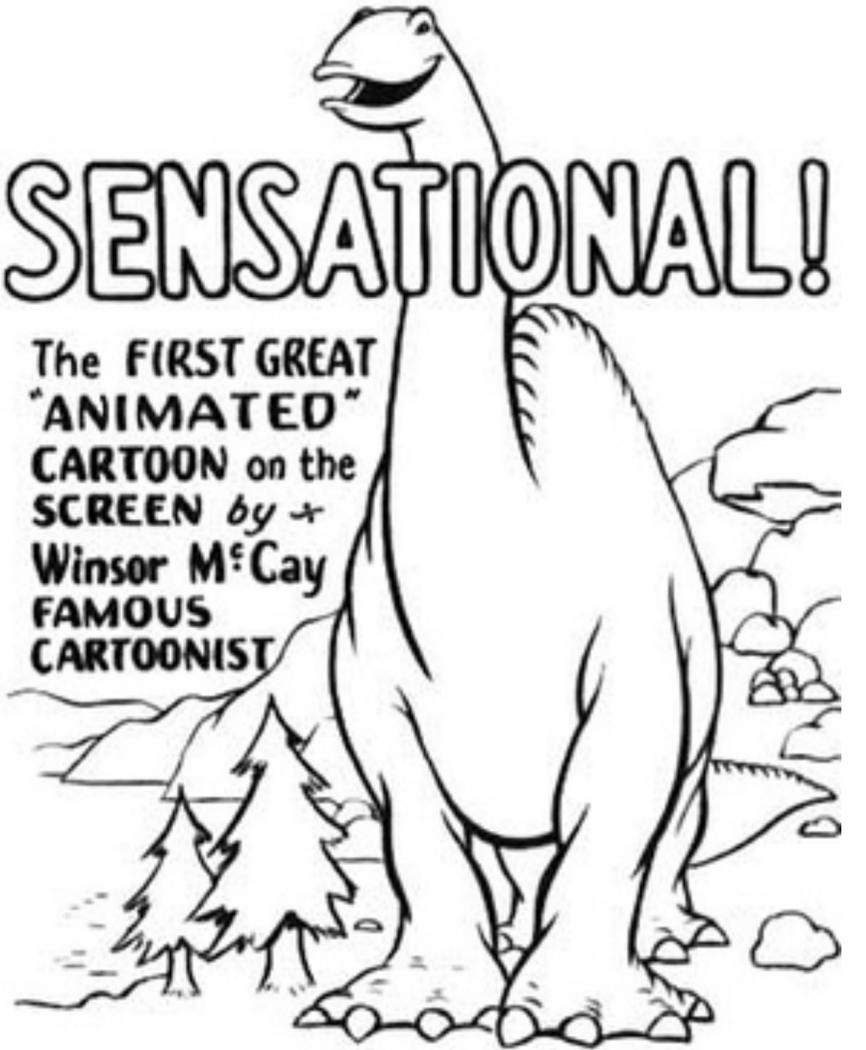
ACCORDING TO
 SCIENCE
 THIS MONSTER
 ONCE RULED
 THIS PLANET...
 SKELETONS NOW
 BEING UNEARTHED
 MEASURING FROM
 90ft TO 160ft
 IN LENGTH...
 AN ELEPHANT
 SHOULD BE A
 MOUSE BESIDE
 GERTIE

THE GREATEST ANIMAL ACT IN THE WORLD !!!

**Gertie's
 advertisements**

SENSATIONAL!

The **FIRST GREAT
 "ANIMATED"
 CARTOON** on the
SCREEN by +
Winsor McCay
**FAMOUS
 CARTOONIST**

Gertie the Dinosaur
**SEE A STONE AGE MONSTER BROUGHT
 TO LIFE FROM A LOST WORLD !!! ~**
SEE IT MOVE !!! ~ SEE IT LIVE !!!!
SEE IT NOW !!

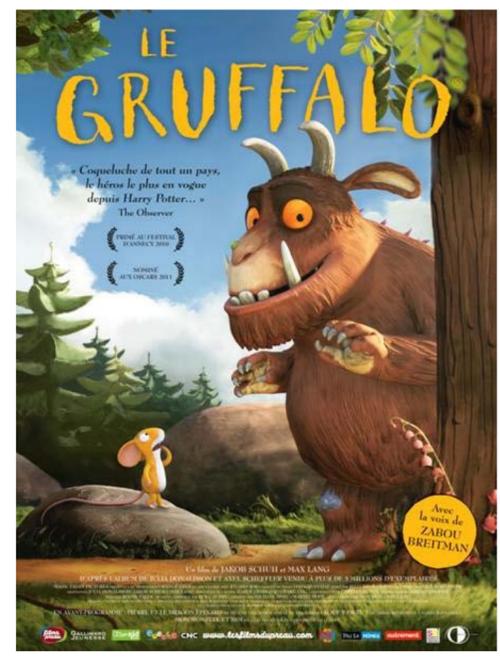
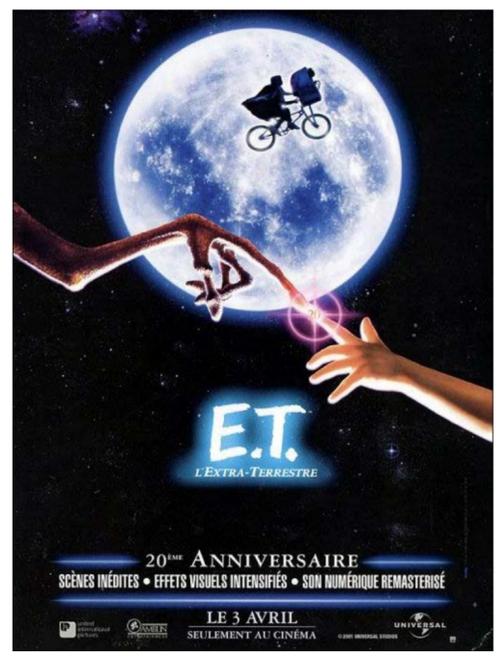
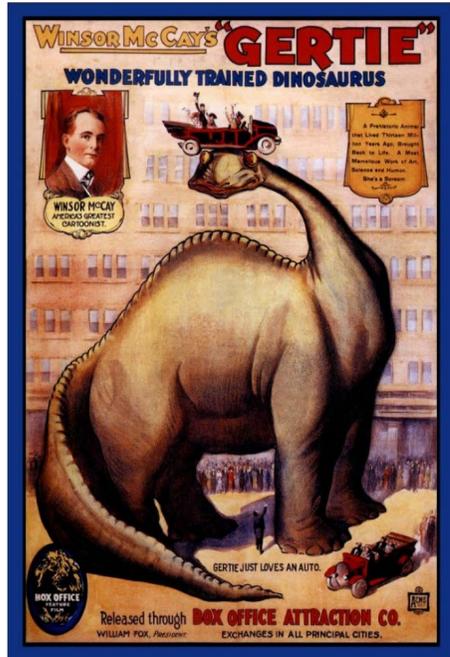
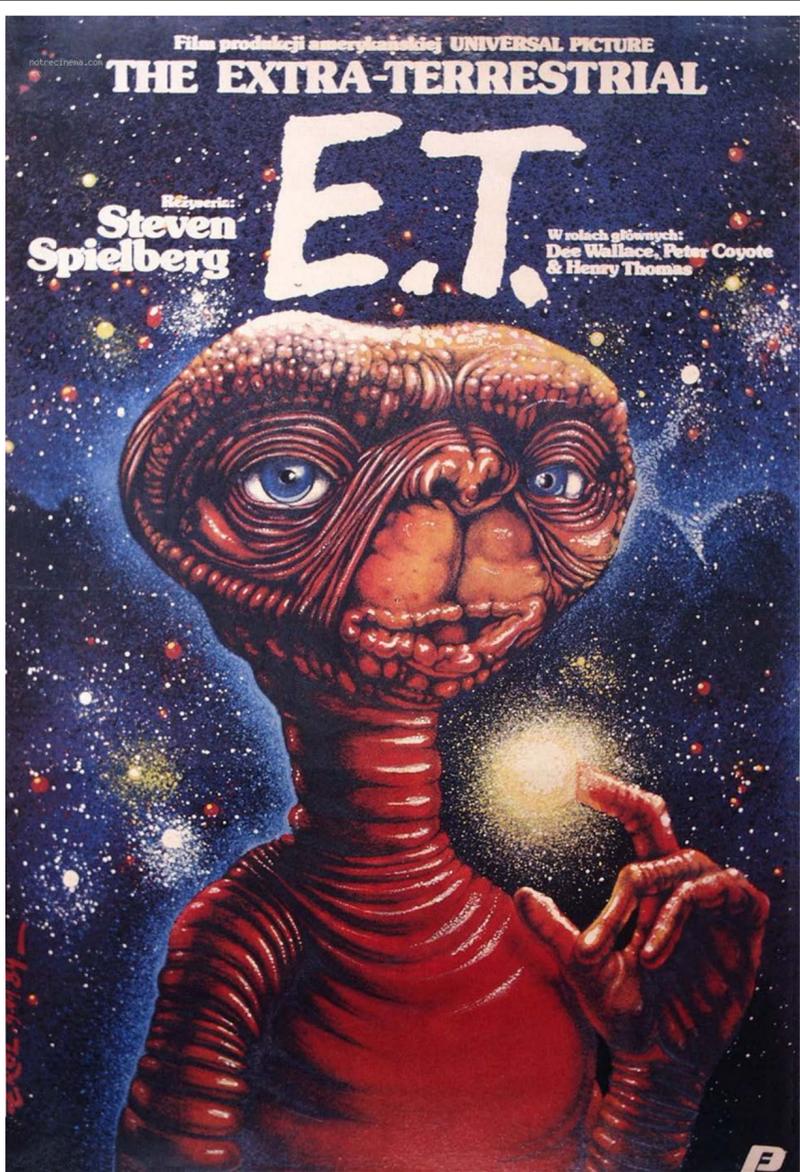
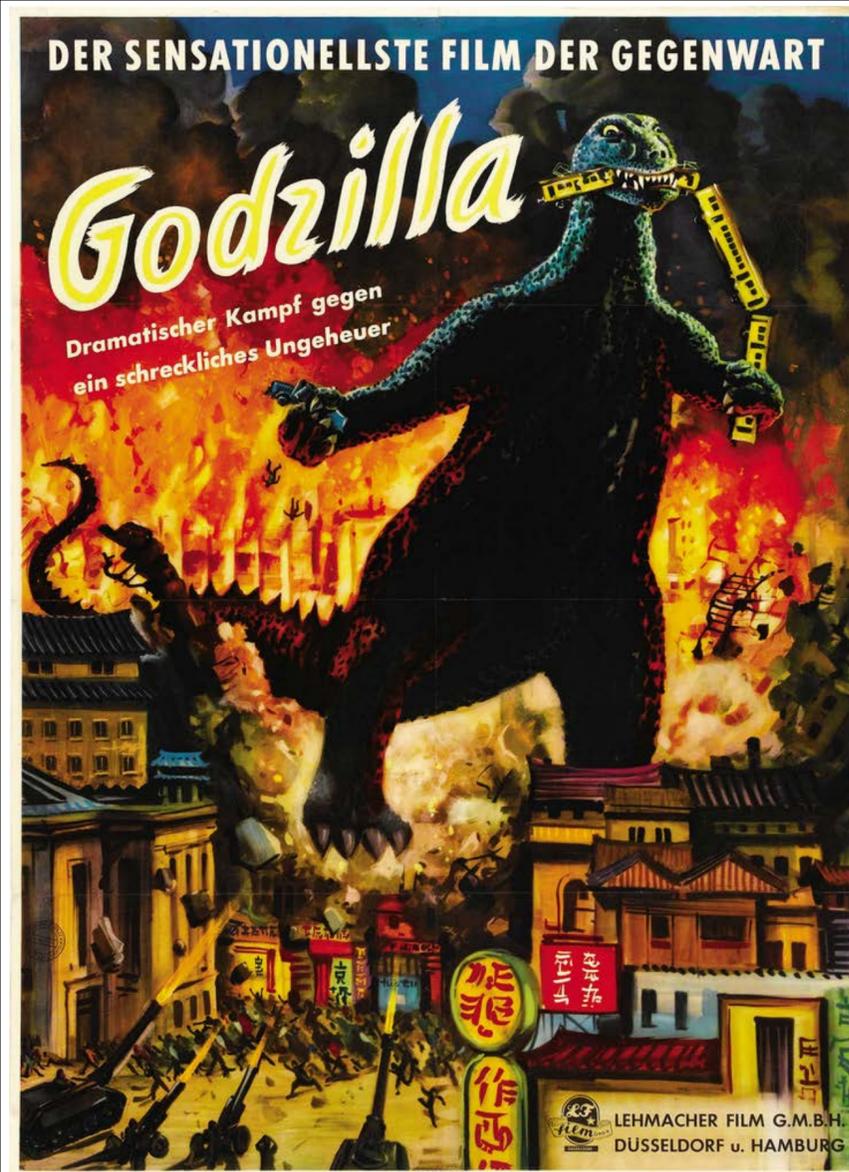

GERTIE SHE'S A SCREAM

SHE EATS, DRINKS AND
 BREATHE'S! SHE LAUGHS
 AND CRIES! DANCES
 THE TANGO, ANSWERS
 QUESTIONS AND OBEYS
 EVERY COMMAND!...
 YET SHE LIVED
 MILLIONS OF YEARS
 BEFORE MAN IN-
 HABITED THIS
 EARTH AND
 HAS NEVER
 BEEN SEEN
 SINCE !!

ACCORDING TO
 SCIENCE
 THIS MONSTER
 ONCE RULED
 THIS PLANET...
 SKELETONS NOW
 BEING UNEARTHED
 MEASURING FROM
 90ft TO 160ft
 IN LENGTH...
 AN ELEPHANT
 SHOULD BE A
 MOUSE BESIDE
 GERTIE

THE GREATEST ANIMAL ACT IN THE WORLD !!!

Des monstres au cinéma...

Ce qui définit la peur, l'angoisse

Ce qui révèle la bienveillance

Little Nemo

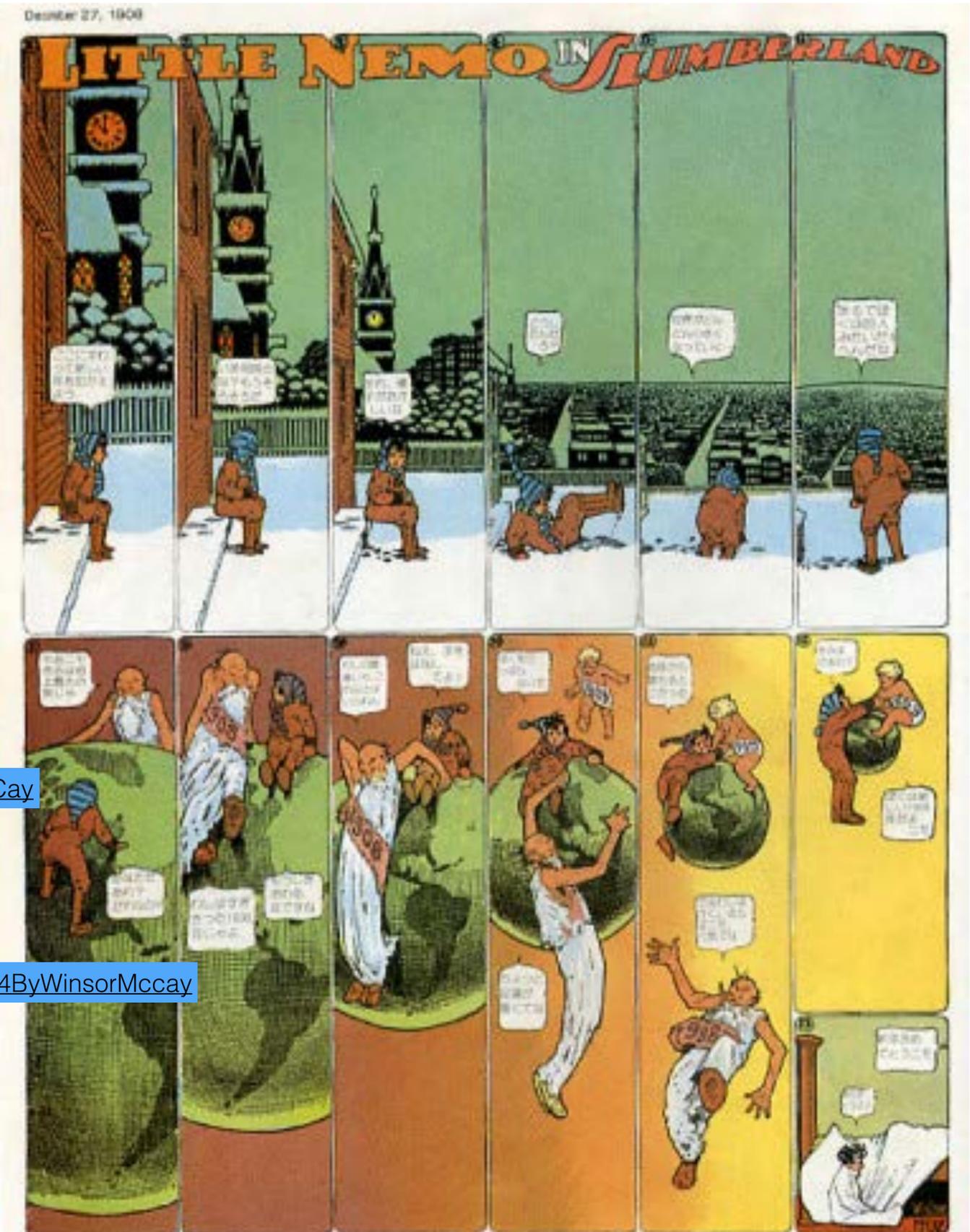
À partir du 24 septembre 1905 Winsor McCay crée *Little Nemo in Slumberland* pour le *New York Herald* de J. Pulitzer. Cette bande dessinée utilise systématiquement des **phylactères**, et W. McCay abandonne la mise en page classique des *strips* en créant des cases de dimensions variables selon les besoins du récit. Les couleurs jouent un rôle important car McCay utilise des couleurs entre tons pastels et couleurs pures dans un style **art nouveau**....

Source Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Winsor_McCay

<https://archive.org/details/LittleNemo1905-1914ByWinsorMccay>

Apparition de Gertie

<https://ia700403.us.archive.org/16/items/LittleNemo1905-1914ByWinsorMccay/little-nemo.pdf>

Windsor McCay

Fred

Deux illustrateurs

Une résonance

