

LIVRET PÉDAGOGIQUE

COURT ÉLÉMENTAIRE

HISTOIRE DU CINÉMA

43ème ÉDITION - 2025
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE COURTS MÉTRAGES
D'AIX-EN-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE 2 AU 6 DÉCEMBRE
EN MÉTROPOLE 24 AU 28 NOVEMBRE

FESTIVAL TOUS COURTS.COM

AIX MÉTROPOLE PROREP UNIFRANCE

Qu'est-ce que le cinéma ?

Le cinéma, autrement appelé le 7e art, repose sur la combinaison de deux pratiques : l'art de créer l'illusion du mouvement et la technique de la photographie.

Le cinéma est donc l'art de mettre en mouvement des photographies.

Le cinéma est inventé en 1895 par les frères Lumière, deux inventeurs français. Ils créent un appareil, le « cinématographe », capable de capturer 16 images fixes par seconde et de les faire défiler assez vite pour les projeter sur un grand écran afin que la vitesse de défilement nous donne l'illusion du mouvement. Depuis 130 ans, on continue d'utiliser la technique des frères Lumière pour faire des films ! Seulement, aujourd'hui les caméras et les appareils de projection ont beaucoup changé et se sont beaucoup modernisés.

Alors, avant le cinéma, il y avait quoi ?

L'invention du cinématographe n'aurait pas pu voir le jour sans toutes les autres inventions qui l'ont précédées. Ainsi, son histoire débute il y a très, très longtemps.

La camera obscura

La *camera obscura* est une invention qui date de l'Antiquité. Son nom signifie en latin « chambre noire ». Les peintres de la Renaissance, notamment Léonard de Vinci (Fig.1), la trouvent très utile pour s'entraîner à peindre des paysages.

Fig. 1

Portrait de Léonardo de Vinci
Lattanzio Querena (1768-1853)

La *camera obscura* est une très grande boîte dont l'intérieur est complètement plongé dans le noir. On perce un trou sur l'une de ses faces pour laisser entrer de la lumière. Lorsque la lumière pénètre dans la boîte, elle projette le paysage qui se trouve à l'extérieur. Curiosité physique, le paysage apparaît dans la boîte, à l'envers !

La *camera obscura* fonctionne selon le même principe physique que notre œil. La forme ronde de nos yeux ressemble à un petit trou qui laisse entrer la lumière. Ce que nous voyons est en fait projeté au fond de notre œil, à l'envers. C'est notre cerveau qui remet le paysage que nous voyons à l'endroit.

Créer l'illusion du mouvement sur des images dessinées, une source de plaisir !

La lanterne magique : l'ancêtre du dessin animé

La première lanterne magique est créée par un astronome hollandais nommé Christiaan Huygens au 17e siècle. La lanterne magique fonctionne selon le même principe que les ombres chinoises. Comment ça marche ? Dans un premier temps, on peint sur une plaque de verre un personnage dans plusieurs positions successives qui décomposent son mouvement. Ensuite, on fait défiler cette plaque dans un caisson en bois.

La plaque est éclairée par une lampe et projette les dessins par un petit trou creusé sur une paroi de la boîte. En défilant, la plaque de verre donne l'illusion que le personnage bouge lorsqu'on le regarde. C'est la première fois qu'une invention permet de projeter des images dessinées en mouvement !

Les scènes de fantasmagorie : les premières projections en public

Grâce à l'invention de la lanterne magique, on commence à projeter des scènes peintes en public sur de grands draps blancs. On nomme ces séances de projection des « scènes de fantasmagorie » (Fig. 2) . Le public adore observer le mouvement des dessins, tout le monde parle alors d'« images mouvementées ». Les scènes de fantasmagorie ont un grand succès, car elles fascinent et effraient les spectateurs et les spectatrices.

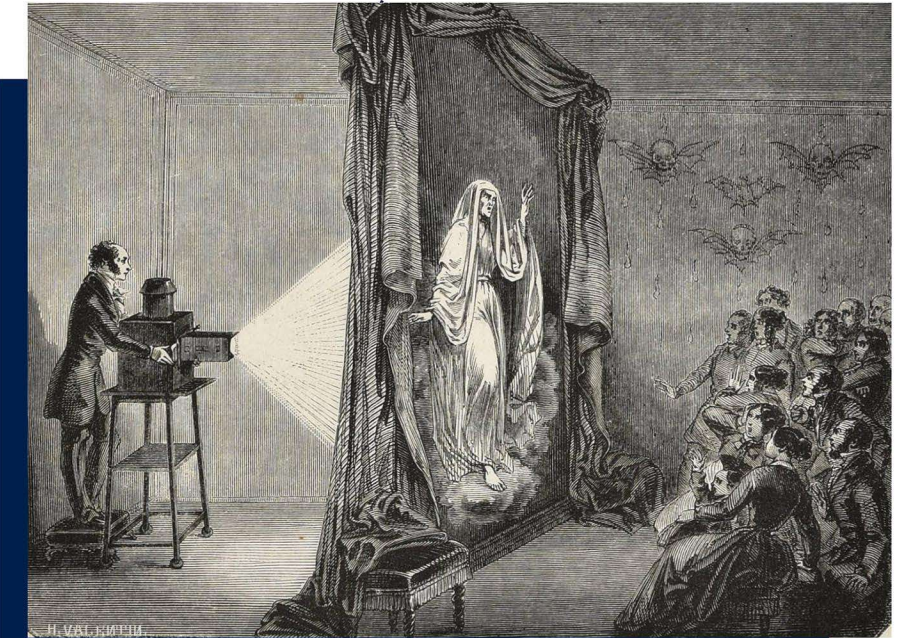

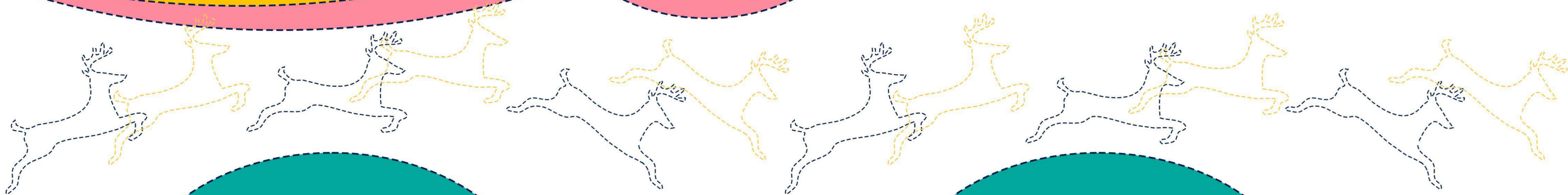
Fig. 2

Les scènes de fantasmagories

Le phénakistiscope : une animation à fabriquer soi-même

Derrière ce nom compliqué se cache un jouet amusant inventé par Joseph Plateau en 1832. Le phénakistiscope, comme la lanterne magique, permet d'animer un personnage dessiné. Il est très facile à fabriquer !

On découpe d'abord un rond dans du carton. On dessine ensuite un personnage dans plusieurs positions, par exemple un personnage qui lève peu à peu le bras. Entre chaque dessin, on découpe une petite fente verticale. Enfin, on se place devant un miroir en regardant par les fentes. On fait tourner le rond et on a alors l'impression que le personnage bouge dans le miroir !

La photographie, une invention scientifique qui permet de décomposer le mouvement

La toute première photographie

La toute première photographie est prise par l'ingénieur français Nicéphore Niépce en 1827 (Fig. 3). Elle se nomme *Point de vue du gras* (Fig. 4). Pour réaliser cette photographie, Nicéphore Niépce utilise une *camera obscura* dans laquelle il pose sur l'une de ses faces une plaque badigeonnée d'un produit chimique qui est sensible à la lumière. Ainsi, le paysage projeté par le petit trou de la boîte s'imprime sur la plaque !

Il faut ensuite être patient et attendre très longtemps pour que la photographie apparaisse. Nicéphore Niépce laisse la boîte au soleil pendant toute une journée. On peut d'ailleurs observer sur la photographie que les ombres ont changé de place au fur et à mesure du jour.

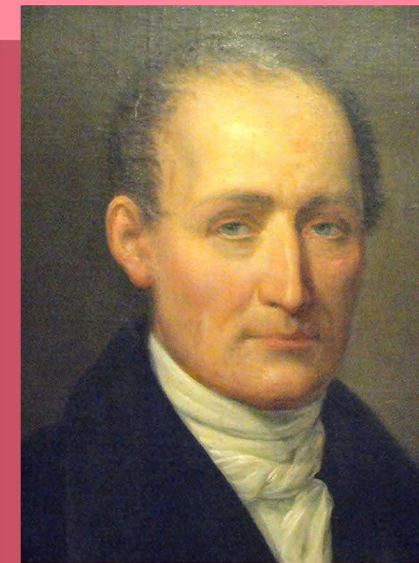

Fig. 3
Joseph Nicéphore Niépce.
Peinture de Léonard
Berger - 1854

Fig. 4
Point de vue du gras,
Joseph Nicéphore

Le daguerréotype : l'ancêtre de l'appareil photo

En 1839, Louis Daguerre (Fig. 5), un peintre français, trouve le moyen de baisser le temps de pose à 30 minutes. Il nomme sa trouvaille le daguerréotype. Avec son appareil moderne, Daguerre effectue des portraits de la bourgeoisie parisienne et des vues de la ville de Paris (Fig. 6). Ses photographies ont un très grand succès. Le daguerréotype est une invention à la fois scientifique et artistique.

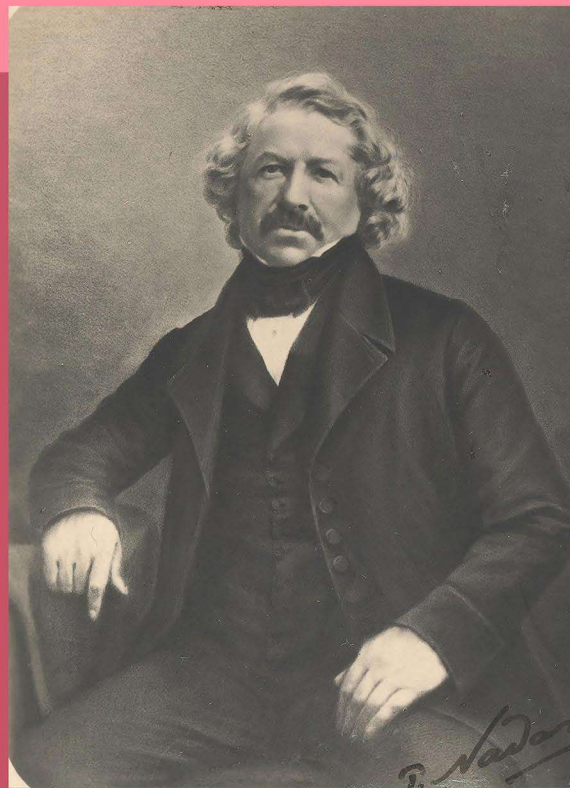

Fig. 5
Portrait de Louis Daguerre
Nadar - 1850

Fig. 6
Boulevard du Temple
Louis Daguerre - Paris - 1838

Le zoopraxiscope : les premières photographies d'un sujet en mouvement

Le photographe anglais Eadweard Muybridge (Fig. 7) entend parler d'une énigme que les scientifiques de l'époque n'arrivent pas à résoudre : combien le cheval a-t-il de pattes posées à terre lorsqu'il est au galop ?

Eadweard Muybridge invente un procédé qui permet de trouver la réponse. Il place 12 appareils photographiques le long d'une piste équestre et il prend 12 photographies d'un cheval au galop. Sur les images, on peut observer le mouvement du cheval décomposé et ainsi répondre à l'énigme. Alors, combien de pattes le cheval garde-t-il au sol pendant sa course (Fig. 8) ?

Eadweard Muybridge invente ensuite le zoopraxiscope, un appareil qui permet de projeter les photographies assez rapidement pour que les spectateurs et les spectatrices aient l'impression que le cheval court sous leurs yeux.

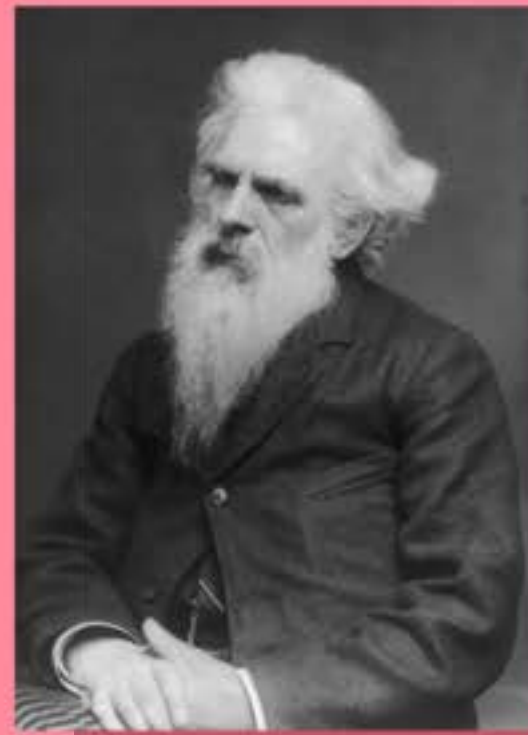

Fig. 7

Portrait d'Eadweard Muybridge

Auteur inconnue 1872-1878

Fig. 8

Homme et cheval sautant

Eadweard Muybridge 1907

La chronophotographie : l'ancêtre du mode rafale

Le photographe français Etienne-Jules Marey (Fig. 9) trouve le moyen de prendre 12 photographies d'affilée avec un seul appareil photographique (Fig. 10). Une plaque enduite de produits chimiques tourne à l'intérieur de l'appareil, plus besoin de la remplacer à la main entre chaque prise de vue. Cette invention très pratique se nomme la « chronophotographie ». C'est l'ancêtre du mode rafale sur nos appareils d'aujourd'hui. La chronophotographie permet d'étudier le mouvement décomposé du corps des animaux et des êtres humains (Fig. 11). Elle est très utile aux scientifiques mais fascine énormément les inventeurs et les artistes de l'époque.

Fig. 10
*Le fusil photographique
par Étienne-Jules Marey
1890*

Fig. 11
*Décomposition
photographique des
mouvements d'un athlète
Etienne-Jules Marey 1890*

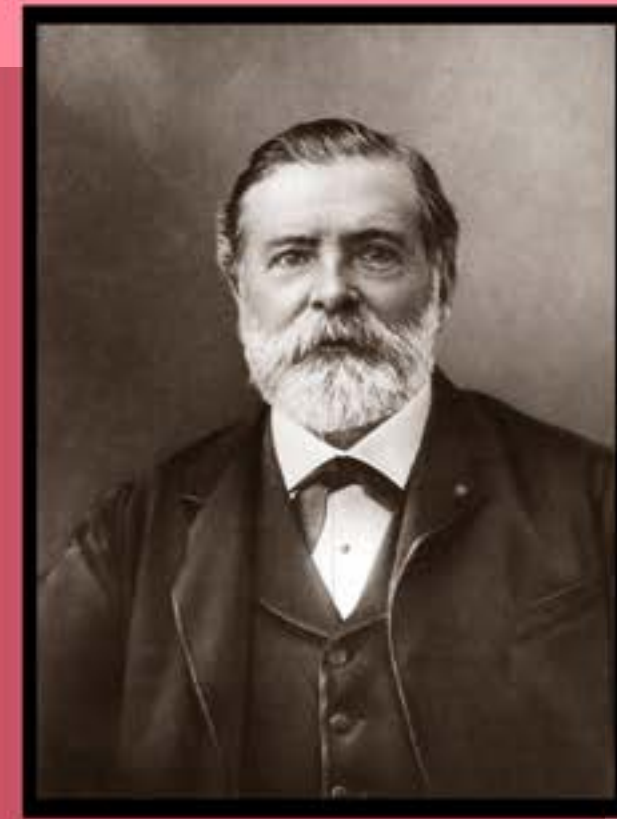

Fig. 9
*Portrait d'Étienne-Jules Marey
Nadar Paul (1856-1939)*

L'invention du film en pellicule et de sa projection

En 1893, l'inventeur américain Thomas Edison (Fig. 12) met au point un tout nouveau matériau : le film pellicule perforé. Alors qu'une plaque enduite de produits chimiques est difficilement manipulable, la pellicule est au contraire petite et légère. Elle permet de prendre beaucoup de photographies très rapidement. Edison invente ensuite un tout nouveau système de projection : le « kinétoscope » (Fig. 13). Il s'agit d'une très grande boîte en bois au dessus de laquelle il suffit de se pencher, une personne à la fois, pour observer les photographies bouger ! À l'intérieur de la boîte, la pellicule tourne. Elle est en même temps éclairée par une lampe qui projette les images qui sont imprimées dessus.

Le public est très intrigué par ce kinétoscope qui circule dans les fêtes foraines. Tout le monde se bouscule pour voir les films d'Edison !

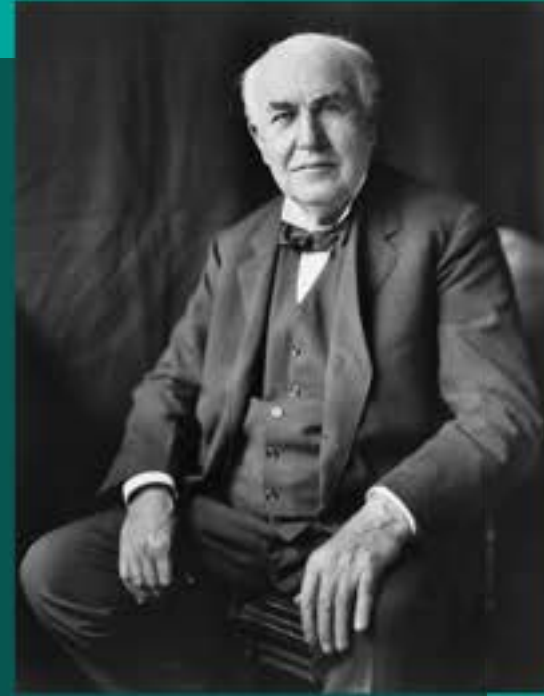

Fig. 12
**Portrait trois-quart face,
assis de Thomas Edison**
Louis Bachrach - 1922

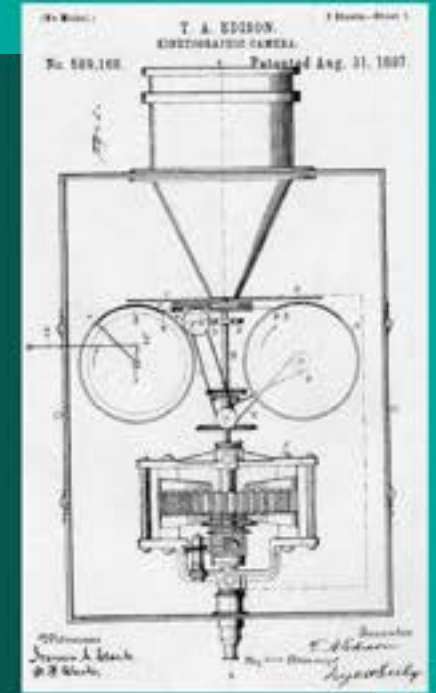

Fig. 13
**Brevet du Kinétographe
d'Edison**
Thomas Edison - 1902

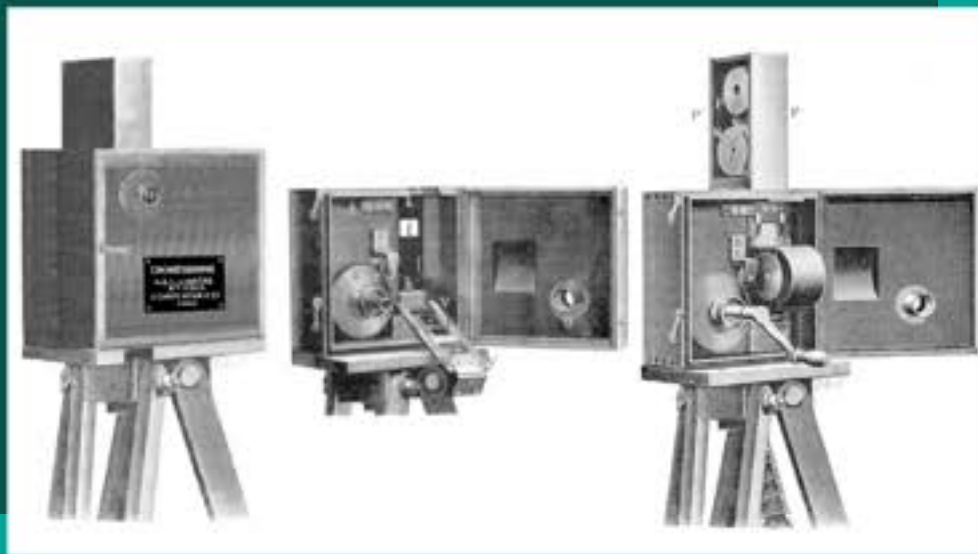
Et enfin, le cinématographe !

Les frères Lumière (Fig. 14) inventent en 1895 le « cinématographe ». Leur appareil est original car il mélange l'utilisation du film pellicule et un système de projection sur un très grand écran. Ainsi, les frères Lumière trouvent le moyen le plus efficace de fabriquer des images et de les faire bouger pour divertir de nombreux spectateurs. Le cinématographe a un très grand succès immédiatement. Les frères Lumière filment les français dans leur vie quotidienne mais ils réalisent aussi des petits films d'actualité. Ils écrivent également des histoires comiques. On se bouscule pour venir assister aux projections dans les fêtes foraines et dans les toutes nouvelles salles de cinéma. Depuis la création du cinématographe, le cinéma a continué de plaire et encore aujourd'hui c'est un art qui touche le plus grand nombre ! (Fig. 15 et 16)

À la suite de l'invention du cinématographe, des studios de production apparaissent et participent à la création d'œuvres cinématographiques de courte durée. Les films sont diffusés lors de très longues séances dans les fêtes foraines et dans des salles de cinéma qui proposent également des spectacles vivants et des actualités.

Fig. 14
Auguste et Louis Lumière
1895

Le Cinématographe des Lumières
1895

Les pellicules Lumières
1895

Depuis la création du **cinématographe**, le cinéma a continué de plaire et encore aujourd'hui c'est un art qui touche le plus grand nombre !

À la suite de l'invention du cinématographe, des studios de production apparaissent et participent à la création d'œuvres cinématographiques de courte durée. Les films sont diffusés lors de très longues séances dans les fêtes foraines et dans des salles de cinéma qui proposent également des spectacles vivants et des actualités.

1895-1910

On trouve parmi les grands cinéastes de la période 1895-1910, le français **Georges Méliès**¹, ancien magicien qui aime pratiquer le trucage sur pellicule (l'ancêtre des effets spéciaux), l'anglais **Edwin Porter**² qui est le précurseur du western (autrement dit les films de cowboys) ou encore la française **Alice Guy**³ qui écrit des comédies et réalise les premiers clips de musique !

Plus tard, au cours des années 1910, les longs métrages, c'est-à-dire les films qui durent plus d'une heure, deviennent plus populaires et remplacent peu à peu les films de courte durée. Pendant des décennies, le cinéma continue d'évoluer. D'abord muet et en noir et blanc, le 7e art devient parlant puis en couleurs.

[1] Pour voir les films de Georges Méliès :

L'homme orchestre, 1900 : https://www.youtube.com/watch?v=iOLw8V0AIHY&list=PLrxhiFs0Cvjp8H_4-iFVGmx1h7BmKE4&index=34

L'homme à la tête de caoutchouc, 1901 : https://www.youtube.com/watch?v=lgpWtyT1nxM&list=PLrxhiFs0Chvjp8H_4-iFVGmx1h7BmKE4&index=61

Le voyage dans la lune, 1902 : https://www.youtube.com/watch?v=ZNAHcMMOHE8&list=RDZNAHcMMOHE8&start_radio=1

[2] Pour voir les films d'Edwin Porter :

The great train robbery, 1903 : <https://www.youtube.com/watch?v=cT6Pz9t89Lk>

[3] Pour voir les films d'Alice Guy :

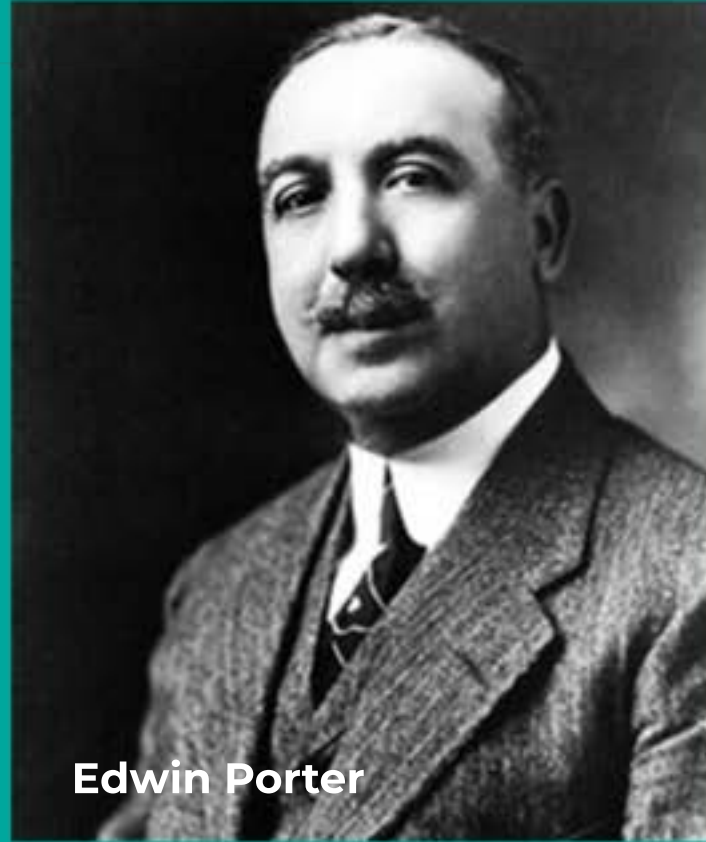
Chez le photographe, 1900 : https://www.youtube.com/watch?v=27YVJg_yWyo

Madame a des envies, 1906 : <https://www.youtube.com/watch?v=gOHQOJaHTXo>

Georges Méliès

Edwin Porter

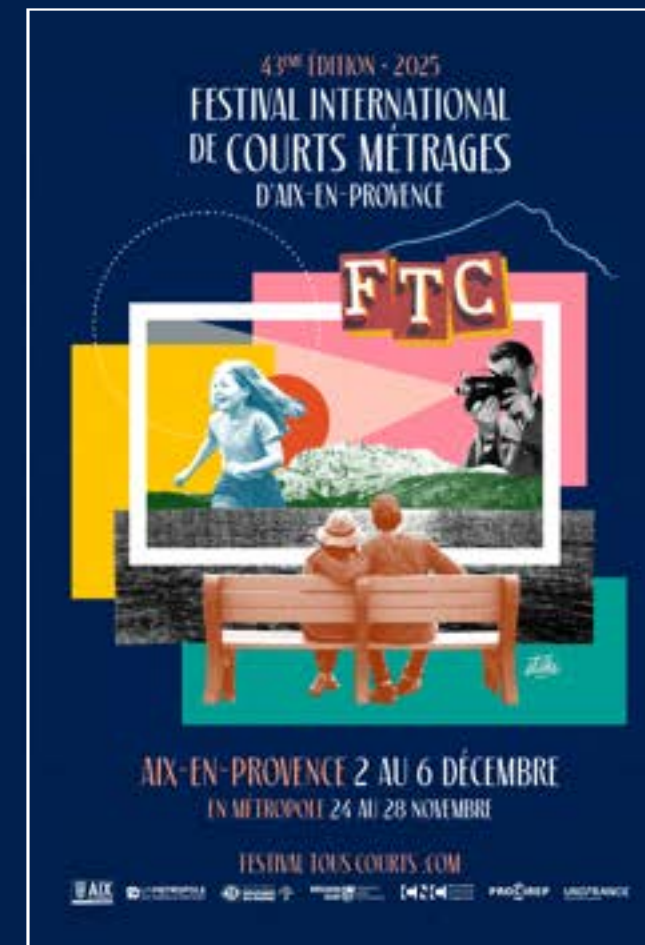

Alice Guy

Et le court métrage dans tout ça ?

Si le court métrage n'est plus le format le plus répandu, aujourd'hui, il continue de plaire. Des cinéastes aiment toujours réaliser des films de courte durée, comme ceux visibles au **Festival Tous Courts**.

Et maintenant, petit quizz !

1/ Pourquoi la *camera obscura* est la première invention à l'origine de l'histoire du cinéma ?

- a) La *camera obscura* permet de lire l'heure
- b) La *camera obscura* permet de capturer une image dans une boîte
- c) La *camera obscura* permet de se repérer dans l'espace

2/ Quel appareil permet de projeter les scènes de fantasmagorie ?

- a) La lampe intrigante
- b) Le projecteur malicieux
- c) La lanterne magique

3/ Qu'est-ce que le daguerréotype ?

- a) L'ancêtre du projecteur
- b) Le tout premier appareil photographique
- c) Le premier enregistreur de son

4/ Pourquoi Eadweard Muybridge prend-il en photo le mouvement d'un cheval au galop ?

- a) Parce qu'il adore l'équitation
- b) Afin d'étudier avec précision l'anatomie du cheval
- c) Pour résoudre une énigme dont tout le monde parle à l'époque

5/ Qu'est-ce que la chronophotographie ?

- a) Un procédé qui permet de prendre plusieurs photographie d'affilée avec un appareil
- b) Une machine qui prédit la météo
- c) Un procédé qui prend une photographie très lentement

6/ Qui est Thomas Edison ?

- a) L'inventeur du sandwich
- b) L'inventeur de la pellicule perforée
- c) L'inventeur d'un système de projection individuel, le kinétoscope

7/ Comment s'appellent les inventeurs du cinématographe ?

- a) Les cousins Obscurité
- b) Les frères Lumière
- c) Les amis Ampoule

8/ Où peut-on voir les tous nouveaux courts métrages filmés avec le cinématographe ?

- a) Dans les fêtes foraines
- b) Dans des salles de cinéma
- c) À la télévision

9/ Quel est le critère qui permet de différencier un court métrage d'un long métrage ?

- a) L'histoire racontée par le film
- b) L'endroit où le film est diffusé
- c) La durée du film

Pour aller plus loin :

Livret pédagogique *Petite histoire du cinéma des premiers temps*

Qu'est ce que le cinéma ? Page 2

<https://www.youtube.com/watch?v=EnqO-QR8DXE>

La caméra obscura Page 3

<https://www.youtube.com/watch?v=sHQoPnl6Y7Q>

La lanterne magique Page 4

<https://www.youtube.com/watch?v=X3sp4nMD2vs&t=10s>

<https://www.youtube.com/watch?v=ls-6NEQBTdl>

Le phénakistiscope Page 6

<https://www.youtube.com/watch?v=NkSc9O-ad7A>

Le zoopraxiscope Page 9

<https://www.youtube.com/watch?v=Imr2mW38Zvl>

Le Festival Tous Courts

<https://festivaltouscourts.com>

Directrice de la publication et suivi éditorial :

Caroline San Martin, présidente des RCA et du Festival Tous Courts
Maîtresse de conférences en cinéma à l'École des arts de la Sorbonne, université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Rédaction :

Maxime Attard, programmateur, membre du comité de sélection de la Compétition Internationale de courts métrages du Festival Tous Courts.

Chloé Vincent, programmatrice, membre du comité de sélection de la Compétition Internationale de courts métrages du Festival Tous Courts
Étudiante en master recherche en cinéma à l'École des arts de la Sorbonne, université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Graphisme et mise en page :

Alexis Hauwel

Un grand merci à :

Andréa Lepore, programmatrice artistique et coordinatrice de la Compétition Internationale de courts métrages ainsi qu'à toute l'équipe du Festival Tous Courts

Propriété :

Les Rencontres cinématographiques d'Aix-en-Provence
1, place John Rewald
13100 Aix-en-Provence