

TABLE DES MATIÈRES

présentation

l'invention

par Georges Charenso

La projection, p. 5. Le mouvement, p. 6. La photographie, p. 7. Naissance du cinéma, p. 9. Le synchronisme, p. 10.

l'organisation

par Jean Le Duc et G. Charenso

Le Centre, p. 11. Censure, I. D. H. E. C., Cinémathèque, p. 11. L'exploitation, p. 12. La production, p. 12. Les acteurs, p. 15. La sortie, p. 16. La publicité, p. 17.

la technique

par Pierre Hemardinquer

Le film, p. 18. Support et émulsions, p. 19. Préparation des films, p. 19. Film négatif, positif ou inversible, p. 20. Sensibilité, p. 20. Film standard, p. 21. **Le son**, p. 22. L'enregistrement photographique, p. 22. Les procédés d'enregistrement, p. 23. Inscription magnétique des sons, p. 23. L'enregistrement, p. 24. La postsynchronisation, p. 25. **La caméra**, p. 26. Les accessoires, p. 26. Mouvements de la caméra, p. 27. L'objectif, p. 28. L'objectif à focale variable, p. 29. Évolution des caméras, p. 30. **Le projecteur**, p. 31. Le mécanisme d'entraînement, p. 31. Les sources de lumière, p. 32. Nouvelles sources lumineuses, p. 33. Le lecteur de son, p. 33. **La cabine**, p. 34. Disposition de la cabine, p. 34. L'automatisme au cinéma, p. 35. **La salle**, p. 35. La visibilité, p. 36. Qualités sonores, p. 37. L'écran, p. 37. L'avenir, p. 38. **Le studio**, p. 39. Différents types de studios, p. 39. Le décor, p. 40. L'éclairage, p. 42. La prise de vues sonore, p. 42. Sonorisation et doublage, p. 44. Prise de vues en extérieur, p. 44. **Le laboratoire**, p. 45. Le montage, p. 45. Le dessin animé, p. 46. Préparation et animation, p. 46. Synchronisation et couleur, p. 46. Manœuvre de la caméra, p. 46. La sonorisation, p. 47. **Les trucages**, p. 48. L'art des catastrophes, p. 52. Le maître du mouvement, p. 52. Fabrication des fantômes, p. 53. Les décors projetés, p. 53. Décors photographiques, p. 54. Les machines à trucages, p. 54. **Les appareils de recherche**, p. 55. Cinéma ultra-rapide, p. 55. Le cinéma de l'invisible, p. 56. **Le cinéma en couleurs**, p. 57. Trichromie et bichromie, p. 57. Les procédés additifs, p. 58. Les procédés soustractifs, p. 58. Le Kodachrome, p. 59. **Cinéma panoramique**, p. 59. L'Hypergonar et le Cinémascope, p. 60. Renouveau du film large, p. 61. Cinéma en relief, p. 62. **Le format réduit**, p. 63. Évolution, p. 63. Le film inversible, p. 64. L'automatisme, p. 64. **Télévision et cinéma**, p. 65. Les réseaux de télécinéma, p. 66. Le cinéma sur bande magnétique, p. 67. Enregistrement thermoplastique, p. 67.

le cinéma romanesque de 1895 à 1940

par G. Charenso

A la conquête du monde, p. 69. De Lumière à Méliès, p. 70. Georges Méliès, p. 72. Mort et résurrection, p. 73. L'école de Vincennes, p. 76. Le cinéma s'organise, p. 76. **L'essor français**, p. 78. Le Film d'art, p. 78. Max Linder, p. 79. Émile Cohl, p. 81. Naissance d'une industrie, p. 82. L'Angleterre, p. 83. **Un art à la mesure d'un continent**, p. 83. Thomas H. Ince, p. 85. L'époque Mack Sennett, p. 87. Charlot, p. 90. D. W. Griffith, p. 91. Cecil B. De Mille, p. 92. Douglas et Mary, p. 92. Les lois du succès, p. 94. **L'Europe se réveille**, p. 95. Le film à épisodes, p. 95. Cinéma de guerre, p. 97. « Intolérance », p. 97. **L'école française**, p. 99. Buster Keaton et Harold Lloyd, p. 101. **Le cinéma allemand**, p. 101. Débuts difficiles, p. 102. L'expressionnisme, p. 103. **L'école suédoise**, p. 104. Victor Sjöström, p. 104. Carl Dreyer, p. 106. Une ère nouvelle, p. 106. **Le cinéma russe**, p. 106. **Première vague**, p. 107. Louis Delluc, p. 107. Marcel L'Herbier, p. 108. Abel Gance, p. 110. Jean Epstein, p. 112.

Jacques Feyder, p. 112. René Clair, p. 114. **Retour à Hollywood**, p. 115. Les stars, p. 117. Charlie Chaplin, p. 118. **Le cinéma conquiert le monde**, p. 121. Le règne des producteurs, p. 121. Erich von Stroheim, p. 123. Joseph von Sternberg, p. 125. Ernst Lubitsch, p. 126. F. W. Murnau, p. 126. Les Suédois à Hollywood, p. 128. Robert Flaherty, p. 128. **En Allemagne**, p. 130. Fritz Lang, p. 130. G. W. Pabst, p. 131. Quelques vedettes, p. 132. **Le cinéma soviétique**, p. 133. S. M. Eisenstein, p. 133. D'Eisenstein à Poudovkine, p. 134. **L'école française**, p. 136. De « Napoléon » à « la Passion de Jeanne d'Arc », p. 139. Grandeur et décadence, p. 142. **Le cinéma parle**, p. 144. Versions multiples, p. 145. Le doublage, p. 146. **Parlant français**, p. 147. L'essor, p. 147. Théâtre filmé, p. 148. **Parlant allemand**, p. 148. Pabst et Lang, p. 150. **L'Amérique**, p. 153. Nouveaux comiques, p. 153. Rentrée de Chaplin, p. 155. Le règne des scénaristes, p. 156. John Ford, p. 156. Frank Capra, p. 157. Anciens et nouveaux, p. 157. **L'Italie**, p. 162. **L'Angleterre**, p. 162. **L'U. R. S. S.**, p. 164. **A travers le monde**, p. 166. **L'Allemagne**, p. 167. **La France**, p. 170. Jean Renoir, p. 172. Jacques Feyder, p. 174. Jean Vigo, p. 176. Julien Duvivier, p. 176. Marcel Carné, p. 178. Marc Allégret, p. 179. Marcel Pagnol, p. 180. Sacha Guitry, p. 182. **Bilan provisoire** : en Amérique, p. 183. En France, p. 188.

le documentaire

par Raymond Barkan

Les actualités, p. 190. Prestige de l'exotisme, p. 192. Entrée des poètes, p. 193. Le documentaire soviétique, p. 194. Le son et la parole, p. 195. Voyage et exploration, p. 197. Un témoin de son temps, p. 198. De l'Allemagne à l'Angleterre, p. 198. Années de guerre, p. 199. L'après-guerre, p. 200. Les hommes et les gouffres, p. 201. Une nouvelle esthétique, p. 202. **Le film sur l'art**, p. 203. Renouveau de la technique, p. 204. Un art nouveau, p. 205. Humour et satire, p. 206. Du Canada à la Hongrie, p. 207. Longs métrages, p. 208. Le cinéma-vérité, p. 209. Une encyclopédie mouvante, p. 210.

le cinéma scientifique

par Pierre Thévenard

Le film de recherche, p. 211. Le ralenti, p. 212. L'accélééré, p. 212. Le microcinéma, p. 213. Exposés de recherches, p. 214. A l'étranger, p. 215. L'infrarouge, p. 216. Le radiocinéma, p. 216. **Le film d'enseignement**, p. 217. Films chirurgicaux, p. 218. Nouvel essor, p. 219. **Le cinéma de vulgarisation**, p. 220.

le cinéma d'animation

par André Martin

Le mouvement américain, p. 222. Le dessin animé devient une industrie, p. 223. Walt Disney, p. 224. Iwerks, Terry et Cie, p. 225. Paroxysme burlesque, p. 225. Entrée de la folie, p. 226. Version russe, p. 227. La révolution européenne, p. 228. La revanche des illustrateurs, p. 229. L'U. P. A., p. 230. **Le film de marionnettes**, p. 232. Suprématie tchèque, p. 233. **Le dessin sur pellicule**, p. 235. Techniques expéditives, p. 236. Élargissement du sujet, p. 238. Les génériques animés, p. 239. Films didactiques, p. 240. Où va l'animation?, p. 241.

la musique

par G. Charenso

Films musicaux, p. 243. Films chorégraphiques, p. 245.

le cinéma d'amateur

par Pierre Boyer et G. Charenso

Les origines, p. 246. L'organisation, p. 247. La pratique, p. 247. L'équipement, p. 249. Plans et montage, p. 250. Savoir raconter, p. 251. Orientation, p. 252.

cinéma d'aujourd'hui

par G. Charenso

Cinéma d'aujourd'hui (1940-1965), p. 253. **La France**, p. 254. Les inconnus dans la maison, p. 254. H.-G. Clouzot, p. 254. Robert Bresson, p. 255. Jacques Becker, p. 256. La première vague, p. 257. Autant-Lara, p. 257. Jean Grémillon, p. 258. Christian-Jaque, p. 259. Les aînés, p. 261. **L'Allemagne**, p. 261. **L'Italie**, p. 262. **L'Angleterre**, p. 262. Des noms nouveaux, p. 263. **Les Etats-Unis**, p. 264. Réaction réaliste, p. 264. Films de guerre, p. 264. Les étrangers à Hollywood, p. 265. **L'après-guerre**, p. 266. Le festival de Cannes, p. 266. **Les déracinés**, p. 266. Orson Welles, p. 267. Charlie Chaplin, p. 269. Luis Buñuel, p. 269. Max Ophüls, p. 271. **La France**, p. 271. Marcel Carné, p. 271. René Clair, p. 272. Jean Renoir, p. 274. Jean Cocteau, p. 274. H.-G. Clouzot, p. 275. Robert Bresson, p. 277. Jacques Becker, p. 277. René Clément, p. 279. Jacques Tati, p. 280. Nouveaux et anciens, p. 280. **L'Italie**, p. 282. Roberto Rossellini, p. 283. Luchino Visconti, p. 284. Vittorio De Sica, p. 285. M. Antonioni, p. 287. Federico Fellini, p. 288. D'une génération à l'autre, p. 289. **L'Angleterre**, p. 292. Laurence Olivier, p. 292. David Lean, p. 292. Carol Reed, p. 294. Du documentaire au film d'humour, p. 294. Le « free cinema », p. 296. Joseph Losey, p. 297. **Sous d'autres ciels**, p. 298. Carl Dreyer, p. 298. **Scandinavie**, p. 299. Ingmar Bergman, p. 300. **L'Allemagne**, p. 301. Anciens, p. 302. Nouveaux, p. 303. **Pologne**, p. 303. **Démocraties populaires**, p. 305. **U. R. S. S.**, p. 306. Séquelles de la guerre, p. 306. Le dégel, p. 306. Grèce, p. 309. **Espagne**, p. 310. **Amérique latine**, p. 311. **Mexique**, p. 311. **En Orient**, p. 312. **Japon**, p. 313. Mizoguchi, p. 314. Kurosawa, p. 315. **Etats-Unis**, p. 316. Vieilles gloires, p. 316. John Ford, p. 317. William Wyler, p. 318. Hitchcock, p. 318. Preston Sturges, p. 319. John Huston, p. 320. Joseph Mankiewicz, p. 321. Nouveaux venus, p. 321. Avant-garde, p. 324. **La crise**, p. 325. **Etat du cinéma**, p. 326. **La nouvelle vague**, p. 326. Précurseurs, p. 327. Chabrol, Truffaut, Godard, p. 327. Alain Resnais, p. 328. Malle et Demy, p. 329. Comédies, p. 329. Le cinéma-vérité, p. 331. **Où va le cinéma?**, p. 332.

filmographie

par Jean-Loup Passek

p. 333

390

bibliographie

p. 378

index

par Mme S. Théoleyre

p. 379