

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	7
La place du cinéma dans le monde moderne. Ses fonctions, son universalité, son art, ses aspects industriels, ses métiers.	
CHAPITRE PREMIER : <i>Les Mystères des studios</i>	11
Comment se tourne un film. Reportage dans un studio où Joris Ivens et Gérard Philipe réalisent " <i>Till l'Espiongle</i> ". Les différents métiers du cinéma au travail pendant le tournage. Résumé des stades nécessaires pour la production d'un film et son exploitation.	
CHAPITRE II : <i>Ceux qui réalisent un film</i>	15
Origines et évolution de la mise en scène. Le réalisateur et ses assistants. La script girl. L'architecte-décorateur, le créateur de costumes, l'accessoiriste, l'ensemblier, le directeur de la photographie, le cameraman, leurs assistants, les opérateurs du son. Le play back, la post-synchronisation.	
CHAPITRE III : <i>Les acteurs de cinéma</i>	49
La direction des acteurs. Différences de l'interprétation au théâtre et au cinéma. Le culte des vedettes. Le Star System, ses vices, ses exagérations. L'influence des vedettes sur le public. Le métier d'acteur. L'habilleuse, le coiffeur-perruquier, les maquilleurs, le grimage. Entrer dans la peau du rôle. La méthode de Stanislawski. Les servitudes du Studio. Les acteurs non professionnels. Accidents durant l'interprétation.	

CHAPITRE IV : *L'industrie du film à travers le monde* 69

Le devis des films. Films A, B, C. Les branches de l'industrie. La fréquentation. Pourquoi la Hollande ne produit-elle pas, proportionnellement à sa population, autant de films que la France ? La colonisation des écrans par Hollywood. Le Cinéma américain, monopole lié aux autres monopoles. Les monopoles en Allemagne (UFA) et en Grande-Bretagne (Rank). Inégalité de la production en Europe occidentale. Méthodes de production à Hollywood. Monopolisation des vedettes et des sujets à succès. Les films anti-rouges. La production en France. Les petits producteurs. Le financement des films par les banques et les distributeurs. La co-production. La Loi d'Aide. Limites de la "libre concurrence" en France et en Italie. La production en URSS et dans les démocraties populaires. Le premier cinéma socialiste créé par Lénine. Ses principes, son organisation, son évolution. Le caractère multinational de la production soviétique. L'exploitation. Débuts et premiers succès de nouveaux cinémas socialistes, après 1945, dans les démocraties populaires et en Chine.

CHAPITRE V : *Comment se prépare et se termine un film* 97

Naissance d'un sujet original. L'enquête de Zavattini et De Santis pour le scénario de "Rome Onze heures". Développements successifs de l'idée primitive de "Si tous les gars du monde" par Jacques Rémy, Clouzot, Christian Jaque et leurs collaborateurs. Le synopsis. Le traitement. Le découpage technique, ses éléments, ses indications, ses procédés. Le plan de production. Etablissement de l'emploi du temps. Le montage, ses principales formes et techniques. Les effets spéciaux. Le montage sonore. Les partitions musicales. Le mixage.

CHAPITRE VI : *Truquages et Dessins Animés* 124

Méliès et les premiers truquages. La surimpression, les expositions doubles ou multiples, les caches et réserves. Le cache mobile et son emploi dans "L'Homme invisible". Le tour de manivelle. Les premiers films d'animation. La Truca. Les trucs venus du théâtre. Les effets de pluie, de neige, de vent, etc. La pyrotechnie. Les maquettes. Les modèles réduits. Les trompe-l'œil, les découvertes. Les transparences, le procédé Schuftan. Le Simplifilm. Le Pictographe. Technique du Dessin animé. Les films

de poupées, de modelage, d'ombres chinoises, de découpage, de truquage. La musique synthétique. Les gravures animées.

CHAPITRE VII : *Pellicules, Cameras, Projecteurs, Formats* 146

La pellicule standard de 35 mm. Les supports, les émulsions, les contretypes. La fabrication de la pellicule vierge Le monopole Kodak. Les cameras, les objectifs, les cameras portatives. Le tirage. La fabrication des copies. Les développeuses. La distribution. Le Block-Booking. Les remakes. Les cinémathèques. Les projecteurs et la cabine. L'exploitation et l'aménagement des salles. Les circuits. Les formats réduits : 17,5 mm; 9,5 mm; 8 mm; 16 mm. L'exploitation en 16 mm. Les genres du cinéma. Les actualités. Le documentaire. Le cinéma scientifique et éducatif. Le doublage des films. Le sous-titrage. Le commentaire. Avantages et inconvénients de ces procédés.

CHAPITRE VIII : *Les Nouveaux Procédés* 175

La couleur. Les procédés primitifs. Les procédés additifs. Le technicolor. L'Agfacolor. Le Sovcolor. Avantages des divers procédés, l'anamorphose, le Cinémascope, les écrans panoramiques. Le son magnétique. La Stéréophonie, ses origines, ses récents développements. Le triple écran. Le Cinérama. Les films larges, leurs origines. La Vistavision, le procédé Todd A. O. Le relief. Le Stéréoscope. Les anaglyphes, les verres polarisés. Le Stéréo-Kino soviétique. Les nouveaux procédés et l'art du film.

CHAPITRE IX : *Le Cinéma des Temps Futurs* 200

Cinéma et Télévision. Les nouveaux supports et émulsions. L'enregistrement magnétique des images télévisées. Le Kinescope. Les Micros-Cameras. La distribution des films par télévision. La Télévision sur grand écran. Le Circarama. Les écrans sphériques ou cylindriques. La polyvision. Le cinéma sans écran. Le cinéma stylo. Le film remplacera-t-il demain le livre et la machine à écrire ? Possibilités ouvertes par le " magnétophone optique ".

CHAPITRE X : *Le Cinéma à travers le Monde* 211

Panorama du cinéma contemporain. En 1928 ou 1948, on a pu croire qu'un seul pays pourrait monopoliser le cinéma du monde entier. Les tentatives d'Hollywood

en 1945-50. La multiplication des cinémas nationaux. Les démocraties populaires. La République Fédérale Allemande. La Grande-Bretagne. Le Néo-réalisme italien. Les Cinémas d'Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil). Les Cinémas d'Extrême-Orient (Chine, Japon, Inde, Indonésie, etc.). Le Cinéma arabe. Le Cinéma en Afrique. Les Noirs et le Cinéma. L'inégalité du développement cinématographique. Pays suréquipés et sous-équipés. L'essor international de l'art du film.

PRINCIPAUX OUVRAGES CONSULTÉS.	227
INDEX BIOGRAPHIQUE	228

Imprimerie BUSSIÈRE à Saint-Amand (Cher), France. — 6-3-1957

Dépôt légal: 1° trimestre 1957

N^o d'édition: 499

N^o d'impression: 360

IMPRIMÉ EN FRANCE