

CINÉMA

La grande histoire du 7e art

sous la direction de LAURENT DELMAS

Sommaire

Préface.....	9
Avant-propos	11

1895-1929 Le cinéma muet

L'invention du cinématographe	18
Le siècle des Lumières	
La diffusion du cinématographe.....	20
L'événement cinéma	
La naissance de Hollywood	22
De la machine à sous à l'industrie cinématographique	
Georges Méliès	26
Le créateur du spectacle cinématographique	
Les studios français.....	28
L'âge d'or de Pathé et Gaumont	
Premiers pas anglais	30
Tout contre Hollywood	
L'invention d'un langage	32
Le cinéma et sa grammaire	
Les films à épisodes.....	34
L'essence du cinéma populaire	
L'avant-garde française.....	36
De Gance à L'Herbier	
La Grande guerre sur grand écran	38
Du patriotisme au pacifisme	
Les débuts du cinéma italien	40
Des origines au fascisme	
Expressionnisme et Kammerspiel.....	42
Les débuts du cinéma allemand	

Le cinéma du Nord	46
Dreyer et les auteurs scandinaves	
Le cinéma soviétique.....	48
La révolution Eisenstein	
David W. Griffith.....	50
Le colosse aux pieds sensibles	
Hollywood et ses péplums.....	52
De Ben Hur à Gladiator	
Le burlesque muet.....	54
Linder, Lloyd, Keaton, les rois du rire	
Charlie Chaplin	56
Le rire du premier siècle	
Le surréalisme.....	58
Dévoiler l'envers du décor logique	

1928-1944 L'âge d'or des studios

L'avènement du parlant	64
Une révolution artistique et économique	
Le règne des producteurs.....	66
La création sous contrôle	
Le star-system.....	68
« Famous players, in famous plays » (A. Zukor)	
Dietrich-Sternberg	72
Un tandem mythique	
Naissance du cinéma social.....	74
Les films de la colère	
Fritz Lang.....	76
Le plus européen des Hollywoodiens	
Un cinéma social à la française.....	78
Les belles équipes du Front populaire	
Le réalisme poétique.....	80
« Les choses qui sont derrière les choses »	
Jean Renoir.....	82
Le jeu avant la règle	
Raimu, Gabin, Juvet,	84
Acteurs et caractères d'exception	
L'âge d'or des studios.....	86
Le temps d'Autant en emporte le vent	
Quand Hollywood se censure	88
Le triomphe des puritains	
Hollywood fait un rêve.....	90
Frank Capra et la screwball comedy	
Le burlesque parlant	92
Drôles de zigs !	
Les grands films d'aventures.....	94
Tarzan, Robin, Zorro et les pirates	
De Frankenstein à King Kong.....	96
L'apogée du genre fantastique	

Le cinéma d'animation.....	98
Mickey, Betty Boop, Bugs Bunny et leurs amis	
Du film criminel au film noir.....	100
Gangsters, détectives et policiers	
Femmes fatales.....	102
Les héroïnes du film noir	
Les couples immortels.....	104
Joue contre joue à Hollywood	
L'essor du cinéma britannique.....	106
Hitchcock, Korda, Powell	
Les cinémas des dictateurs.....	108
Des films sous contrôle	

1945-1958

Entre rêves et réalités

D'Ernst Lubitsch à Billy Wilder.....	114
Le maître et l'élève	
Orson Welles.....	116
Citizen Cinema	
L'humour noir à l'anglaise.....	118
Une école de l'absurde	
Les films sur la Seconde Guerre mondiale.....	120
De l'héroïsme au doute	
Le néoréalisme italien.....	122
Une affaire de morale	
Le néoréalisme et après ?.....	124
Une rupture fondatrice	
Alfred Hitchcock.....	126
« Une œuvre universelle » (F. Truffaut)	
L'Actors Studio.....	128
Un laboratoire de stars	
Marilyn Monroe.....	130
Le fabuleux destin de Norma Jean Baker	
L'apogée du western.....	132
Le cinéma américain par excellence	
La comédie musicale.....	134
Tous en scène !	
La série B.....	136
Un cinéma de genre	
Les superproductions.....	138
L'essor du cinéma extra-large	
Films français d'après-guerre.....	140
Une certaine qualité française	
Les documentaires.....	144
Des films à l'écoute du monde	
La découverte du cinéma japonais.....	146
Une prodigieuse révélation	

1959-1975

Les Nouvelles Vagues

La Nouvelle Vague.....	152
Les Jeunes-turcs du cinéma français	
Une vague de nouveaux auteurs.....	154
Resnais, Varda, Demy et les autres	
Jean-Luc Godard.....	156
L'OVNI J.-L.G.	
François Truffaut.....	158
Des films qui aiment les femmes	
L'embellie anglaise.....	160
Coup de jeune sur la vieille Angleterre	
Le dégel du cinéma de l'Est.....	162
De Wajda à Tarkovski, en passant par Forman	
La contre-culture américaine.....	164
Des auteurs en liberté	
Le renouveau de la comédie musicale.....	166
Du rêve en rose à la noire réalité	
Les métamorphoses du western.....	168
Le crépuscule des idoles	
Espionnage et suspense.....	170
Les films brûlants de la guerre froide	
Jeune cinéma allemand.....	172
Fassbinder, Wenders, Schlöndorff et les autres	
Ingmar Bergman.....	176
Au plus près de l'âme	
Le cinéma de contestation.....	178
Sous les pavés, le cinéma français	
Le film noir à la française.....	180
Flic story	
Le comique à la française.....	182
Fernandel, Bourvil, de Funès	

Le cinéma espagnol.....	184
Un cinéma sous contrôle	
Luis Buñuel.....	186
Le charme fou de la provocation	
Le cinéma latino-américain.....	188
Un continent au pluriel	
La floraison à l'italienne.....	190
Entre gravité et dérision	
Federico Fellini.....	194
Il maestro	
Nouvelle génération américaine.....	196
La mort du vieil Hollywood	
L'Amérique se moque de tout.....	200
Le politiquement incorrect sur les écrans	
Stanley Kubrick.....	202
Témoin de l'inhumanité	
Films érotiques.....	204
Au plus près du désir	
Le film catastrophe.....	206
Naissance d'un sous-genre hollywoodien	

1976 à nos jours Des cinémas du monde entier

La toute puissance hollywoodienne.....	212
Spectateurs, le retour	
Du fantastique au gore.....	214
Aux frontières du réel	
Violence plein cadre.....	216
L'Amérique se fait peur	

Aux films citoyens I.....	218
Quand le cinéma se fait politique	
La fracture vietnamienne.....	220
Hollywood face à la guerre	
Quand l'acteur devient auteur.....	222
Allen, Redford, Eastwood	
Hollywood et ses stars.....	224
Les étoiles du système	
Retours vers les futurs.....	228
L'envol de la science-fiction	
Le road movie.....	230
Des films qui voyagent	
Loach, Leigh, Frears & Co.....	232
Au service de sa majesté le peuple	
Le retour du cinéma italien.....	234
De meilleures années	
Le renouveau espagnol.....	236
L'esprit d'Almodovar	
L'éveil sud-américain.....	238
Mexique, Argentine et Brésil	
Le cinéma portugais.....	240
Grandeur d'un cinéma national	
Le cinéma nordique contemporain.....	242
L'exception scandinave	
Québec, Belgique, Suisse.....	244
Des singularités francophones	
Les cinémas de l'Est.....	246
Hongrie, Yougoslavie, Roumanie, Pologne	
Les cinémas russes.....	248
Les temps qui changent	
Le renouveau chinois.....	250
Retour à la réalité	
Le cinéma de Hong-Kong.....	252
Au royaume du kung-fu et du mélodrame	
Le cinéma taïwanais.....	254
La Nouvelle Vague du cinéma asiatique	
Le renouveau japonais.....	256
Films d'auteurs et films d'animation	
Le cinéma coréen.....	258
Une exception culturelle	
L'éveil de l'Afrique.....	260
De la politique à la poésie	
Égypte et Maghreb.....	262
De l'Égypte d'hier au Maroc d'aujourd'hui	
Le cinéma du Proche-Orient.....	264
Au cœur des conflits	
Le cinéma iranien.....	266
Beautés persanes	
Le cinéma indien.....	268
De Satyajit Ray à Bollywood	

Australie et Nouvelle-Zélande	270
Des cinémas en devenir	
Sous le signe des auteurs	272
L'après-Nouvelle Vague	
Les nouveaux auteurs français	274
Assayas, Desplechin, Audiard et les autres	
Hollywood-sur-Seine ?	276
Le rêve franco-américain	
Les rires à la française	278
Une nouvelle génération d'auteurs comiques	
Le renouveau de l'animation	280
L'après-Disney et ses surprises	
Les films du réel	282
Des cinéastes de leur temps	
Cinéastes cultes américains	284
À la recherche de nouvelles formes	
Les indépendants d'Amérique	286
Des héritiers de la contre-culture	
La télévision et le cinéma	288
Un mariage de raison	
Des séries en série	290
À hauteur de cinéma	
Le cinéma en 3D	292
Une vague nouvelle en profondeur ?	
La révolution numérique	294
Le cinéma robotisé	
Cannes, Venise, Berlin	296
À la croisée des cinémas	
Des hommes et des films	298
L'éternel succès des « biopics »	
Et pour quelques westerns de plus	300
Un genre qui a la vie dure	
Le fait divers, une matière de cinéma	302
Des histoires en prise avec le réel	
Le cinéma enchanté	304
Entre nostalgie et modernité	

Des remakes encore et toujours	306
Un cinéma de la répétition	
L'animation à la française	308
Une montée en puissance	
Des films au féminin pluriel	310
Les femmes du 7 ^e art	
Des écrits aux écrans	312
La permanence des adaptations littéraires	
Des films qui questionnent	314
Un nouveau cinéma social et politique	
La nouvelle animation japonaise	316
Après l'ère Miyazaki	
Un nouvel empire	318
La mutation des studios américains	
Des comédies françaises	320
Nouveaux auteurs et nouvelles voies	
La force tranquille asiatique	322
Inde, Chine, Japon, Corée du Sud...	
Des genres et des films	324
Féminin, masculin, modes d'emploi	
De nouveaux territoires américains	326
Hollywood, et après ?	
Les nouveaux écrans	328
La mort du cinéma en salles ?	

Annexes

Palmarès	330
Glossaire	344
Filmographies par réalisateurs	348
Filmographies par acteurs	358
Index	374
Les auteurs	383