

LES FRERES LUMIERE ET GEORGES MELIES

LES PIONNIERS DU CINÉMA

Dès 1888, Jules MAREY, inventeur du chronotographe, et Emile REYNAUD avec son théâtroptique annoncent la révolution de la projection des images animées.

LES FRERES LUMIERE

Auguste naît le 19 octobre 1862. Son frère, Louis voit le jour deux ans plus tard.

Le père est un industriel aisé de Besançon, peintre et photographe.

Très tôt, les deux frères sont inséparables au point d'épouser deux sœurs, habitant la même villa, les deux appartements des couples sont identiques et symétriques.

« Unis dans la célébrité comme dans la vie ».

Ingénieurs et chercheurs infatigables dans le domaine de la photographie, ils déposent près de 200 brevets dont les plaques « étiquette bleue » qui leur assurent la fortune.

Ils créent la plus importante firme de produits photographiques, spécialisés dans le développement de photographies d'amateurs.

LA PREMIERE PROJECTION

Le premier film tourné est « Sortie d'usine à Lyon ». Puis, Louis LUMIERE tourne « L'arroseur arrosé », film comique, et surtout

« L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat » qui effraie les spectateurs.

Après une projection à la Société d'Encouragement pour l'Industrie, le 28 décembre 1895, au Grand Café du boulevard des Capucines à Paris, les deux frères présentent « L'arroseur arrosé ».

La projection est payante. On projette 10 bobineaux de 50 secondes chacun.

Devenu le premier réalisateur français, Louis LUMIERE veut montrer le tableau pittoresque de la vie et des plaisirs à la veille de 1900.

La ville de BESANÇON demande en 2007 au sculpteur Pascal COUPOT de réaliser une sculpture en hommage aux Frères Lumière :

L'arroseur arrosé

LE CINÉMA

Déjà, Louis LUMIERE commence le « montage » d'une série de plans.

En 1896, il forme des dizaines d'opérateurs qu'il envoie de par le monde filmer des sites nouveaux. Le succès du cinématographe est considérable.

Les deux frères voient les foules se ruer aux séances de projections sur les cinq continents : Afrique, Suède, Etats-Unis, Mexique, Japon ...

NOUVELLE TECHNIQUE

Les opérateurs inventent le travelling à Venise en installant leur caméra sur une gondole voguant sur le Grand Canal. Le premier grand reportage est le couronnement du tsar NICOLAS II à Moscou.

Le couronnement du Tsar NICOLAS II

Louis LUMIERE veut filmer « la nature sur le vif ». Il se refuse à la mise en scène ne voulant pas devenir « un directeur de théâtre ». Plutôt que des films, il crée des documentaires et des actualités.

PASSÉ TROUBLE

Les frères LUMIERE sont très critiqués pour l'admiration qu'ils témoignent à Benito MUSSOLINI dès 1938. Ils participent activement au festival italien du cinématographe pendant la guerre. De même, ils soutiennent le gouvernement de Vichy en étant élus politiquement.

En 1995, la Banque de France veut que les Frères LUMIERE figurent sur les billets de 200 francs. Une vive protestation d'associations de résistants va faire avorter le projet. On choisit plutôt Gustave EIFFEL.

Par contre, en 2012, les deux inventeurs du cinéma seront honorés sur la pièce de 10 euros en argent

10 Euro des Régions- RHÔNE-ALPES (Auguste et Louis LUMIERE) 2012 Pessac

Auguste meurt en 1954 à l'âge de 92 ans.
- Louis est décédé en 1948 à l'âge de 84 ans.

Toute leur vie, ils refusèrent de céder leur brevet à MELIES

MELIES

Marie Georges Jean MELIES naît le 18 décembre 1861 à Paris.

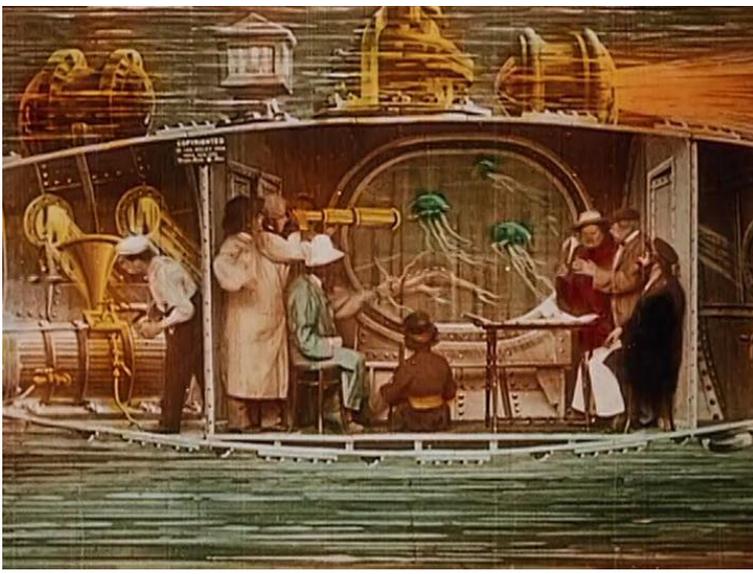
Fils d'un riche industriel de la chaussure, passionné de prestidigitation, il rachète le théâtre Robert-Houdin qui périclète depuis la mort du plus célèbre illusionniste du 19ème siècle.

Avec MELIES, le cinéma cesse d'être « une machine à refaire la vie ». Il devient un art spectaculaire par ses costumes et ses mises en scènes merveilleuses.

Sa société STAR-FILMS construit à Montreuil un prototype des futurs studios.

MELIES s'inspire des grands spectacles du Châtelet et des œuvres littéraires comme les contes de PERRAULT, les romans de Jules VERNE et de H.G. WELLS.

Toute sa vie, Louis LUMIERE accusera MELIES de plagiat.

Le voyage à travers l'impossible

De Georges MELIES 1904

FRA science-fiction, fantastique d'après la pièce éponyme de Jules VERNE

LE SUCCES

MELIES a assisté, émerveillé, aux premières séances du Cinématographe LUMIERE, mais il n'a pu acquérir d'appareil. Il se rend alors à Londres et achète un projecteur Robert-William Paul qu'il transforme en caméra. C'est avec cet instrument qu'il découvre son premier trucage, l'arrêt de la pellicule. Comme il a impérativement besoin d'un projecteur afin d'organiser des séances dans son théâtre Robert-Houdin, il conçoit ensuite, avec quelques associés, un excellent appareil 35 mm, le « kinétographe ». Ces deux machines historiques sont conservées à la Cinémathèque française.

*LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE Caméra de G. MELIES 1896
BREVET : ROBERT-WILLIAM PAUL, B.P. N° 4686, 2 MARS 1896 :*

Pendant 30 ans, MELIES est copié dans le monde entier. Seul le cinéma sonore amorce le déclin de sa célébrité.

Les clients sont surtout anglo-saxons.

Il met au point des truquages appelés « des trucs » : surimpression, multiple exposition, fondus-enchaînés, fonds noirs ... les premiers éléments de la technique cinématographique moderne.

Les films de MELIES sont divisés en « tableaux » comme au théâtre. Les acteurs sont en pied et ils viennent souvent à la fin du film saluer le public.

Cette technique théâtrale lui permet de tout créer et d'inventer un monde fantastique.

Son film « L'affaire DREYFUS », film de 10 minutes, le fait considérer comme le premier réalisateur de film politique.

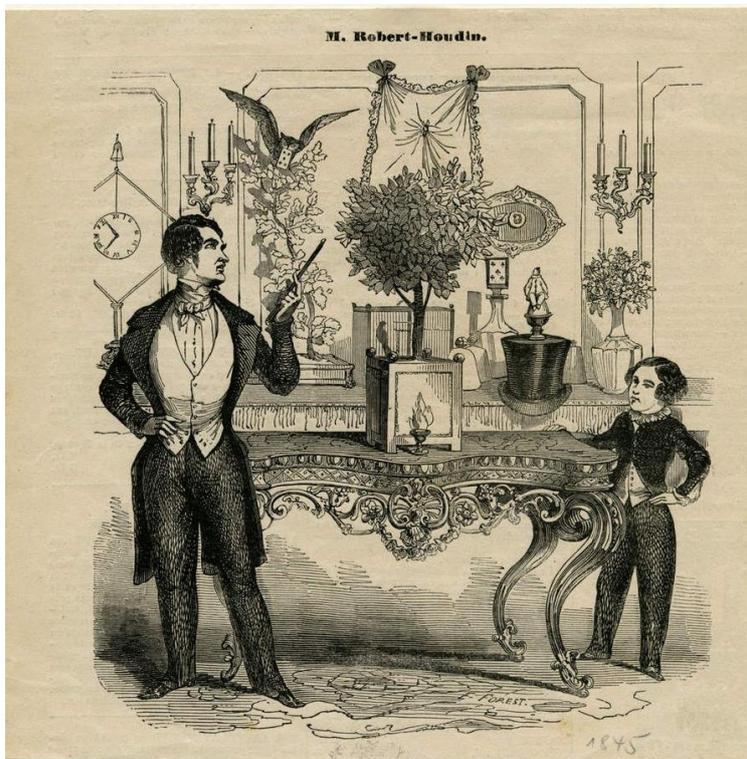
Il tourne plus de 500 films avec des décors peints sur toile.

LES AUTOMATES ET LE CINÉMA

Bien décidé à vivre de son art, Georges Méliès (sur les conseils de son ami VOISIN qui infléchit le cours de sa vie en lui proposant de reprendre la direction du théâtre Robert-HOUDIN) vend ses parts de l'entreprise familiale à son frère afin de racheter en 1888 ce fameux Théâtre des Soirées fantastiques situé boulevard des Italiens. C'est Léonie MUNIER, la veuve du fils du célèbre illusionniste français Eugène Robert-HOUDIN, qui le gère depuis la disparition de son mari en 1871.

MELIES y récupère le matériel dont une dizaine des automates construits par Robert-HOUDIN. Devenu le directeur du théâtre, il y monte des spectacles de prestidigitation qu'il présente en Monsieur LOYAL.

L'automate "L'oranger merveilleux" de Robert-HOUDIN

Un des fameux automates truqués de Robert-HOUDIN (1805-1871) fut certainement "l'oranger merveilleux".

Présentation de cet automate : Robert-Houdin empruntait un mouchoir à une dame, en faisait une boule qu'il mettait à côté d'un œuf, d'un citron et d'une orange. Ces quatre objets disparaissaient les uns dans les autres et lorsqu'ils étaient tous réunis dans l'orange, cette dernière servait à composer une liqueur fantastique. Pour cela l'orange était pressée entre les mains de Robert-Houdin où elle se réduisait de grosseur et devenait une poudre qui passait dans un flacon contenant de l'esprit-de-vin.

Quelqu'un apportait alors l'oranger dépourvu de fleurs et de fruits. Un peu de la liqueur fantastique et inflammable était versée dans un vase que l'on plaçait sur l'arbuste après y avoir mis le feu. On y voyait les branches se charger de fleurs, qui étaient ensuite remplacées par des fruits distribués aux spectateurs sauf une seule orange, laissée sur l'arbre, qui s'ouvrait en quatre parties, et dans laquelle on apercevait le mouchoir emprunté. Deux papillons battant des ailes le prenaient par les coins et le déployaient en s'élevant en l'air.

MELIES est passionné de mécanique. La remarquable collection d'automates qu'il a créée de ses mains lui permet de fonder, en 1891, l'Académie de Prestidigitation et le Syndicat des Illusionnistes de France.

Il assiste à la première projection publique de cinématographe des frères LUMIERE. C'est une révélation.

Fort d'une fortune personnelle, il se lance dans la voie du cinéma, assurant à lui seul les fonctions de producteur, distributeur et exploitant.

Grâce à lui, le spectacle du cinéma attire les foules dans les baraques en toile des foires.

Il invente la coloration des pellicules qui occupe 220 ouvrières. Chacune d'elles ne pose qu'une seule couleur.

La construction du studio de Georges MELIES à Montreuil en 1897.

Georges Méliès est considéré comme l'un des principaux créateurs des premiers trucages du cinéma. Il a également été le premier cinéaste à utiliser des storyboards. Il a fait construire le premier studio de cinéma créé en France dans la

propriété de Montreuil dont son père l'avait également doté. Par son film sur l'affaire Dreyfus, il est aussi considéré comme le premier réalisateur d'un film politique dans l'histoire du cinéma.*

PLUS DE 600 OEUVRES

Les films projetés sont très courts : de une à 10 minutes. Seul « Voyage sur la Lune » en 1902 dure 16 minutes.

Très vite, il est plagié, piraté. De nombreuses contrefaçons sont projetées surtout aux Etats-Unis. EDISON, le plus grand pirate qui plagie sans complexe toutes les inventions, protégé par une nuée d'avocats, n'est pas le moins fécond de ces contrefaçons.

"Le Voyage dans la Lune" (1902) de Georges Méliès

The Moon a été le premier film à dépeindre un voyage lunaire, Méliès ne s'intéressait guère à la mécanique réelle du voyage spatial. Au lieu de cela, il a dépeint la lune comme le décor onirique d'une série éblouissante d'effets spéciaux.

Les frères LUMIERE pour éviter le piratage n'utilisent que des pellicules à perforations rondes. Elles ne peuvent être projetées que sur leurs appareils.

Mais déjà la société PATHÉ arrive sur le marché.

Elle produit chaque année des dizaines de films criminels ou érotiques. Ils ont vite compris que le revolver et le sex-appeal seuls apportent le succès au box-office.

PATHÉ va dégager le cinéma de la prison de verre où MELIES l'avait enfermé.

Il est curieux de se rappeler que les techniciens avaient des salaires de misère. Les acteurs avaient honte de se reconnaître sur la pellicule. « Ce n'était pas un métier ». Rien de comparable avec l'époque actuelle.

LA GUERRE DE 14-18

MELIES ne peut pas lutter contre les sociétés à production élevée.

La guerre éclate. Le théâtre Robert-HOUDIN devenu un cinéma est fermé.

MELIES connaît des difficultés financières. Ses films sont saisis, sa propriété de tournage vendue.

Déçu, ruiné, il détruit la majorité de ses films.

Charlotte Lucie Marie Adèle Stéphanie Adrienne FAËS dite Jeanne (ou Jehanne) d'ALCY, née le 20 mars 1865 à Vaujours (France) et décédée le 14 octobre 1956 à Versailles, épouse de MELIES.

Veuf, il se remarie avec une de ses anciennes actrices. Il exploite avec elle une petite boutique de bonbons.

On apprend sa détresse au détour d'une brève parue dans Le Figaro du 8 décembre 1929:

Il y a, à la gare du Montparnasse, un vieillard qui vend des bonbons...

On retrouve Georges MELIES, simple vendeur de jouets et de confiseries à Montparnasse. Rue des Archives

Le rédacteur de Ciné-Journal le retrouve et le fait sortir de l'oubli.

MELIES finit sa vie avec sa femme Charlotte au château d'Orly, maison de retraite de la Mutuelle du Cinéma.

Il s'éteint d'un cancer en janvier 1938 à l'hôpital Léopold-Belland à Paris Il a 77 ans.

Leurs corps reposent au Père Lachaise.

Tombe de MELIES et de son épouse Charlotte au Père Lachaise

Claude AUTANT-LARA parle longuement de MELIES dans ses mémoires.

MUSEE DU CINEMA DE BUEIL (27)

Le musée Jean DELANNOY, autre grand réalisateur du 7ème Art (L'éternel Retour, la Symphonie Pastorale, la Princesse de Clèves ...) se situe à BUEIL, à quelques kilomètres d'ANET, à côté de PACY sur EURE.

Un parcours muséographique relate l'histoire folle du cinéma, de ses premiers pas jusqu'aux super productions aux technologies numériques.

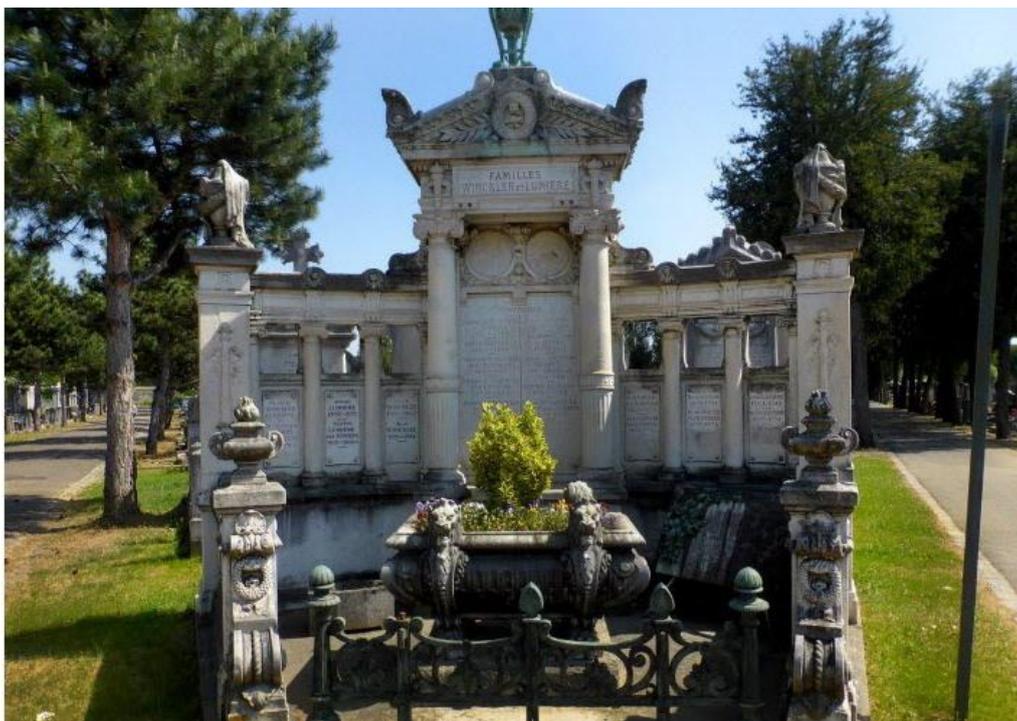

Le samedi 28 mars 2021, une exposition consacrée à l'œuvre de Marcel AUDIARD « La bande à Audiard » devrait être inaugurée. (28 03 2021 au 31 10 2021)

Dès que les règles sanitaires imposées par la pandémie seront levées, ne manquez pas de découvrir cette exposition.

Et comme dit le réalisateur avant le tournage de chaque plan :

SILENCE ! ON TOURNE ! ... MOTEUR !

Tombeau des frères LUMIERE

L'imposant tombeau qui égraine piliers, sculptures et autres éléments décoratifs est celui de deux grandes familles lyonnaises : les LUMIERE qui ont inventé le cinéma, à Lyon, en 1895 et les WINCKLER qui s'imposèrent dans la brasserie et la malterie. Ils feront partie des brasseurs les plus importants de la région.