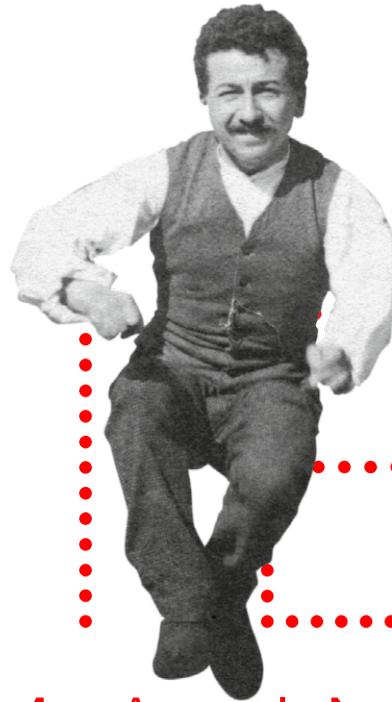

SUPPORT DE VISITE
SCOLAIRES
ET CENTRES DE LOISIRS

LUMIÈRE

LE CINÉMA INVENTÉ

Exposition

Grand Palais
Salon d'Honneur
27 mars – 14 juin 2015

grandpalais.fr

*Auguste Lumière photographié
par son frère Louis à Lyon en 1888*

LUMIÈRE ! LE CINÉMA INVENTÉ

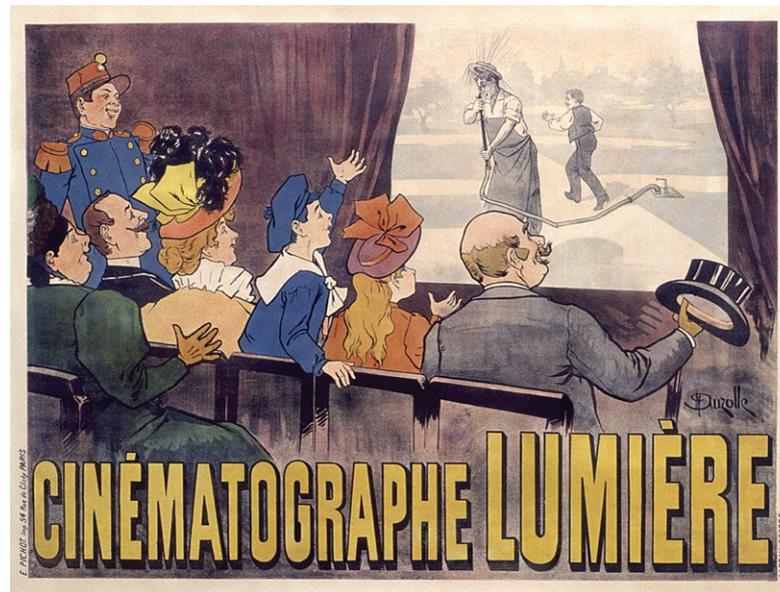
Film Lumière, *Sortie d'usine, I* - 1895

À l'occasion du 120e anniversaire du Cinématographe, l'Institut Lumière organise au Grand Palais à Paris une exposition inédite dédiée aux inventions phares des pionniers lyonnais du cinéma, Louis et Auguste Lumière. Cette histoire est intimement liée à Paris : la première séance publique payante fut organisée au Salon Indien du Grand Café le 28 décembre 1895, et des vues Lumière (35 mm) furent présentées avec succès sur écran géant lors de l'Exposition Universelle de 1900, non loin du Grand Palais.

Du 27 mars au 14 juin 2015, dans le Salon d'Honneur du Grand Palais, l'exposition *Lumière ! Le cinéma inventé* ouvre ses portes au public en l'invitant à découvrir l'œuvre riche, créative et avant-gardiste des frères Lumière, à se questionner sur leur héritage esthétique et technique et à percevoir l'évolution du cinéma et de notre rapport aux images.

Insuffler le mouvement: le cinéma des premiers temps

Dans la première moitié du XIXe siècle, un événement majeur marque l'histoire des images : la naissance de la photographie qui confère à l'Art la possibilité de ne plus « représenter » le réel à l'instar de la peinture, mais de le capturer. L'histoire du cinéma naît de la volonté d'animer et de projeter des photographies, autrement dit d'insuffler le mouvement aux images fixes. Cette détermination à capturer le Monde au plus près de sa réalité nourrit à son tour Auguste et Louis Lumière qui inventent le Cinématographe, appareil permettant tout à la fois de filmer, de tirer des copies et de les projeter.

Affiche du Cinématographe Lumière, Marcellin Auzolle - 1896

Conçue à partir des collections de l'Institut Lumière, riches d'appareils et objets originels, documents graphiques et archives familiales, l'exposition présente les innovations de la famille Lumière qui marquèrent l'avènement d'une épopée technique, artistique et industrielle universelle et en constante évolution : le cinéma.

Une large place est consacrée à la diffusion, sous différentes formes, des 1 400 films Lumière, joyaux aux multiples interprétations : reflets de l'Histoire, des prémices de l'écriture cinématographique, de l'ouverture au Monde mais aussi témoins de la vie familiale du début du XXe siècle.

Transformer l'image

L'exposition propose de découvrir l'histoire de l'image animée, de ses origines jusqu'aux dernières techniques de production et de diffusion.

Plus d'un siècle sépare les premières expérimentations cinématographiques du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tout au long du XXe siècle, des évolutions techniques et esthétiques ont traversé et métamorphosé notre rapport sensible et cognitif aux "images-mouvement". L'exposition interroge les liens qui perdurent entre le cinéma des premiers temps et le cinéma d'aujourd'hui : à l'heure de cette exposition, comment notre regard de spectateur averti, quotidiennement sujet à une profusion d'images en mouvement, reçoit et interprète ces images pionnières ?

Aussi l'exposition est l'occasion de mettre en regard les images fixes ou animées issues du passé et celles de l'ère numérique, de réfléchir aux problématiques de l'image, de la technique et de la réception qui ont jalonné l'Histoire du cinéma.

Avant l'Autochrome, la trichromie Lumière - 1895 / 1900

Négatif nitrate n°99 - Arroseur et arrosé

Des boîtes de films Lumière manufacturées dans les usines familiales aux écrans tactiles numériques, le dispositif scénographique évoque intrinsèquement ces évolutions. L'exposition didactique et pédagogique redonne toute sa place à l'importance de l'image de cinéma qui au début du XXIe siècle est parfois reléguée à l'espace miniature d'un écran de téléphone portable.

Faisant appel à la sensibilité et aux émotions du spectateur, le parcours et le dispositif scénographique contribuent à « ré-enchanter » les images et à retrouver leur magie originelle.

LE PARCOURS DE L'EXPOSITION

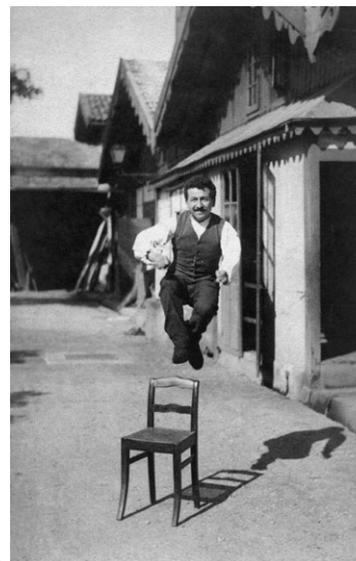
Le parcours conçu par les commissaires de l'exposition, Thierry Frémaux et Jacques Gerber, est tout à la fois chronologique et thématique.

L'industrie Lumière : une aventure familiale

Auguste et Louis Lumière viennent d'une famille d'origine modeste. Antoine le père, peintre d'enseigne, puis photographe professionnel, épouse une blanchisseuse, Jeanne-Joséphine. Ensemble, ils auront six enfants : trois garçons et trois filles. Auguste et Louis, les aînés, sont nés à Besançon, mais c'est à Lyon que la famille fera fortune, grâce à la fabrication de plaques photographiques dites « Étiquettes bleues », inventées par Louis Lumière à l'âge de 17 ans.

Plaque stéréoscopique, Louis Lumière à La Ciotat - vers 1900

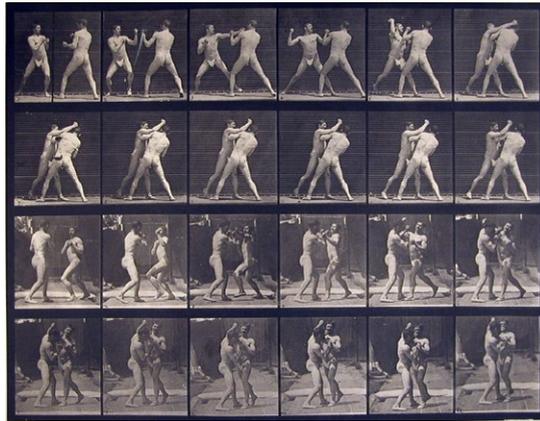
Plaque stéréoscopique, Auguste Lumière photographié par son frère Louis - 1888

Quelques années plus tard, l'entreprise familiale spécialisée dans la fabrication et la vente de plaques sur verre, de papier photographique et de produits chimiques connaît un véritable succès et occupe la première place européenne. Les usines Lumière s'industrialisent et diversifient leur production : sont ainsi fabriqués à Lyon des pellicules photographiques, des films radiographiques, et nombre de produits photochimiques et accessoires. Des objets issus de cette aventure industrielle, des photos réalisées par Antoine Lumière et des tableaux qu'il a peints, et qui sont autant de témoignages sur l'époque, sont présentés aux visiteurs.

Du pré-cinéma à la première séance collective

Au cours du XIXe siècle, de nombreux procédés sont mis au point pour reconstituer le mouvement à l'aide de dessins, de gravures ou de photographies. Les visiteurs peuvent observer des appareils originaux jouant sur les phénomènes d'illusion visuelle et manipuler des zootropes et autres thaumatropes.

À partir de ces premiers balbutiements, les inventeurs Marey, Muybridge et Edison développent des appareils de saisie du mouvement, puis des outils régularisant la vitesse de défilement des images.

Chronophotographie de Eadweard Muybridge
Animal locomotion - 1887

Kinétoscope de Thomas Edison - 1894

Lanterne magique "Salon" fabriquée par Papierre

Cinématographe Lumière - 1895

Inspirés par ces inventions techniques qui voient le jour à la fin du XIXe siècle, les frères Lumière mettent au point le Cinématographe, littéralement *l'écriture du mouvement*, appareil capable de filmer, de tirer des copies et de les projeter.

Cet appareil marque un tournant considérable dans l'évolution des technologies de prises de vue ; les frères Lumière ouvrent la voie au cinéma du XXe siècle. Le monde de la cinématographie devient alors un terrain fécond pour la recherche et l'expérimentation. Au-delà de cette prouesse technique fondatrice, les frères Lumière initient également l'expérience collective du partage des images, en organisant la première séance publique payante au Salon Indien du Grand Café à Paris. Les dix films projetés lors de la première séance sont diffusés dans l'exposition en 35 mm, en copie restaurée, dans une reconstitution du Salon Indien, imaginée par le décorateur Jacques Grange.

Les contemporains des Lumières : Pathé, Gaumont et Méliès

Détour vers les contemporains des frères Lumière, Charles Pathé, Léon Gaumont et Georges Méliès, figures emblématiques du cinéma des premiers temps. Charles Pathé et Léon Gaumont ont influencé le monde de la cinématographie et plus particulièrement la production. « Éditeurs de vues cinématographiques », ces deux industriels, dont l'activité consistait à produire et à distribuer les films, vont contribuer à l'industrialisation du Cinématographe et de la production de film.

Georges Méliès, réalisateur, producteur et distributeur de films, confère à l'industrie cinématographique une dimension esthétique. En véritable cinéaste, il expérimente la mise en scène cinématographique et crée dans sa propriété de Montreuil le premier studio de cinéma français.

Le Voyage dans la lune,
 Georges Méliès - 1902

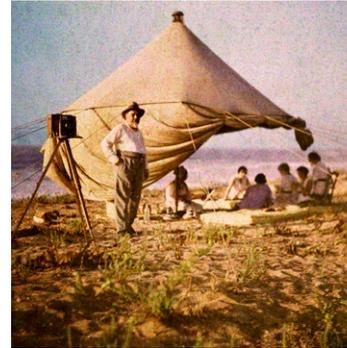
Cinéma Gaumont Palace, Paris - 1914

Kongres-Palaco, Akceptejo por la Deka Universala Kongreso de Esperanto (Parlo 2-10 Aŭgusto 1914).
 1. Hipodromo, konstruita en 1910, estas nun « Gaumont-Palaco », plej granda kaj plej bona kinematografjo en la mondo.

Les films Lumière : filmer le réel au-delà des frontières

Un dispositif monumental projeté dans l'exposition les 1 400 films Lumière tournés entre 1895 et 1905. Cette installation permet de se rendre compte de l'importance de la production Lumière au début du XXe siècle et de la diversité des sujets filmés : scènes de la vie quotidienne, vues de paysages, actualités officielles, prémices de la comédie...

Elle constitue pour le spectateur d'aujourd'hui un fonds patrimonial cinématographique important, autant d'images qui reflètent une vision de la société au début du XXe siècle.

Autoportrait de Gabriel Veyre,
 Dar Bou Azza - 1935

Film Lumière, Les Pyramides (vue générale)
 1897

Mus par la volonté de partager avec le plus grand nombre les vues photographiques animées, les frères Lumière forment une centaine d'opérateurs aux techniques de filmage et de projection. Envoyés aux quatre coins du globe, caméra sous le bras, ils capturent des images inédites de territoires lointains.

Les films montrent l'extraordinaire diversité des sujets abordés et constituent les premières archives animées à l'aube du XXe siècle. Ces films témoignent également de la très grande qualité de leur prise de vue et de la modernité de leur écriture.

Ils jettent les bases de la production, de l'exploitation et de la distribution des vues cinématographiques, disciplines qui forment aujourd'hui l'identité de l'industrie cinématographique.

Insérés dans un planisphère géant, des écrans projettent des films tournés à l'étranger par les opérateurs Lumière. En parallèle, sont diffusées des vues actuelles en temps réel, issues de webcams installées dans ces mêmes pays, donnant ainsi un contrepoint contemporain technologique et documentaire aux vues Lumière.

La photographie, toujours...

Lumière, ce n'est pas seulement le Cinématographe, c'est une vie entière dédiée aux images avec de nombreuses inventions dans le domaine de la photographie. L'invention du Cinématographe s'est ainsi inscrite dans le travail photographique de la Société Lumière puisqu'elle repose sur un appareil et une surface sensible, comme en photographie. En ce sens, elle est une extension de la production de l'entreprise familiale.

En 1901, toujours dans l'optique de contribuer à la modernisation de l'outil photographique, Louis Lumière met au point le Potorama, premier essai concluant de projection de vues à 360°.

Un dispositif inédit immersif plonge les visiteurs de l'exposition *Lumière! Le cinéma inventé*, au cœur de ces vues panoramiques originelles à la beauté intemporelle.

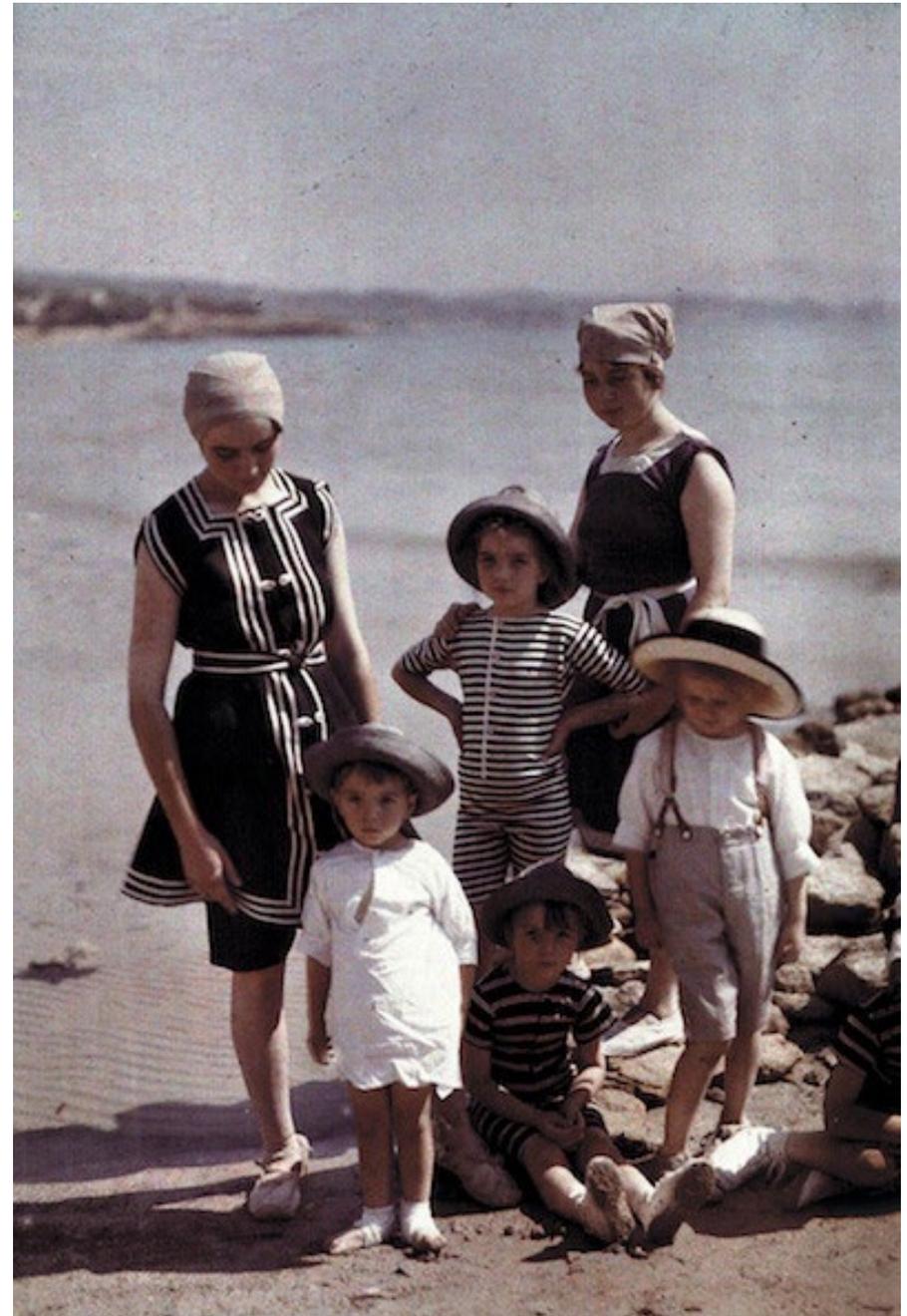
En 1903, Louis Lumière brevète le premier procédé commercial de photographie des couleurs qu'il nomme Autochrome. Il permet d'obtenir des diapositives sur plaques de verre.

Les visiteurs peuvent découvrir des plaques originelles datant du tout début du XXe siècle et d'ingénieux appareils de visionnement des plaques datant des années 1910, comme le Chromodiascope Lumière.

Un écran géant permet d'agrandir et de zoomer dans certains Autochromes afin de restituer toute la splendeur de ces œuvres d'art si proches des tableaux impressionnistes. Les visiteurs observent de l'intérieur les contrastes de couleurs et la finesse du grain de ces images sur plaques de verre. Il s'agit de susciter l'émotion esthétique inégalée que l'on ressent devant ces joyaux de la photographie.

Autochrome Lumière, Repas familial - 1910

Autochrome Lumière, Madeleine et Andrée avec leurs petits cousins en baigneurs, à La Ciotat - 1913

L'héritage Lumière au XXe et XXIe siècle : permanence esthétique et mutations technologiques

Afin de mieux appréhender les évolutions techniques et artistiques qui ont eu lieu au cours du XXe siècle dans le domaine du cinéma, un espace est consacré aux transformations des systèmes de filmage et de projection, à savoir au passage de l'argentique au numérique. À cette occasion, les spectateurs peuvent comprendre les enjeux soulevés par la disparition de la pellicule au profit du numérique.

Un espace spécifique est consacré à la confrontation d'extraits de films contemporains et de films Lumière. Ainsi, des écrans montrent des extraits d'œuvres d'Abbas Kiarostami, Maurice Pialat, Roberto Rossellini, Robert Bresson ou Abdellatif Kéchiche, et les confrontent au cinéma des Lumières. Ce dispositif permet au public de saisir la permanence de la « trace Lumière » et de voir combien l'esthétique Lumière est déjà celle de la modernité.

Les cinéastes Jerry Schatzberg, Xavier Dolan, Michael Cimino, Paolo Sorrentino, Pedro Almodóvar et Quentin Tarantino ont été invités à revisiter le premier film, *Sortie d'usine*, en le "retournant" à leur manière sur le site originel du Hangar du Premier Film à Lyon. Entre hommage patrimonial et réinterprétation artistique, les cinéastes inscrivent leur vision du film des frères Lumière dans notre époque actuelle.

Photo de tournage, *Sortie d'usine*, 2013, Hangar du Premier Film, Institut Lumière, Lyon

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

1870 La famille Lumière s'installe à Lyon. Les frères Lumière ont 6 et 8 ans.

1884 La Société Lumière commercialise les plaques photographiques dites « Étiquettes bleues », inventées par Louis Lumière en 1881. L'usine de photographie Lumière deviendra la première d'Europe en dix ans.

19 mars 1895, Lyon Louis Lumière tourne chemin Saint-Victor, *Sortie d'usine*. C'est le premier tour de manivelle du Cinématographe. En 1929, le chemin Saint-Victor est rebaptisé rue du Premier-Film.

22 mars 1895, Paris Les membres de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale reçoivent Louis Lumière venu présenter son Cinématographe. La projection de *Sortie d'usine* est un triomphe scientifique.

Mai 1895 Louis Lumière tourne de nouveaux films à Lyon dont *Le Jardinier et le petit espiègle* qui deviendra le célèbre *Arroseur et arrosé*.

28 décembre 1895, retour à Paris Trente-trois curieux assistent, au Grand Café du boulevard des Capucines (actuellement l'Hôtel Scribe), en pleines fêtes de Noël, à la première projection publique payante du Cinématographe. Ils paient chacun 1 franc. Dans les semaines qui suivent, plus de deux mille parisiens font chaque jour la queue pour assister aux projections.

Dès 1896 La Société Lumière et ses opérateurs projettent et tournent des films en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Égypte, en Algérie, à Tokyo, à Moscou, à New York, à Mexico...

1902 Louis Lumière ouvre à Paris une salle de Photorama pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes assistant à des projections de photographies à 360° sur écran géant circulaire.

1903 Louis Lumière met au point l'Autochrome : premier procédé commercial de photographies couleur sur plaque de verre, mis à la portée de tous en 1907.

1935 Louis Lumière met au point son procédé de cinématographie en relief : les films se voient avec des lunettes anaglyphes.

VISITES GUIDÉES

Les visites guidées, à destination du jeune public, sont adaptées aux différents âges, du CM1 à la terminale. Les réservations sont obligatoires et doivent être effectuées au minimum deux semaines avant la date de la visite.

Nous vous recommandons vivement de réserver votre visite guidée le plus tôt possible !

Pendant l'exposition, les groupes scolaires sont accueillis :

Lundi : de 10h30 à 19h00

Du mercredi au samedi : de 10h30 à 21h00

Durée : 1 heure

Tarif : 110€ TTC

Effectifs : 25 personnes maximum, accompagnateurs inclus.

Accès à l'exposition sans billet d'entrée individuel pour les scolaires et leurs accompagnateurs. Entrée sur présentation obligatoire de la confirmation de réservation de la visite.

Vous souhaitez réserver une visite guidée ? Il vous suffit de remplir la demande de réservation à l'aide du formulaire en ligne à cette adresse :

groupes.exposition-lumiere.org

VISITES LIBRES

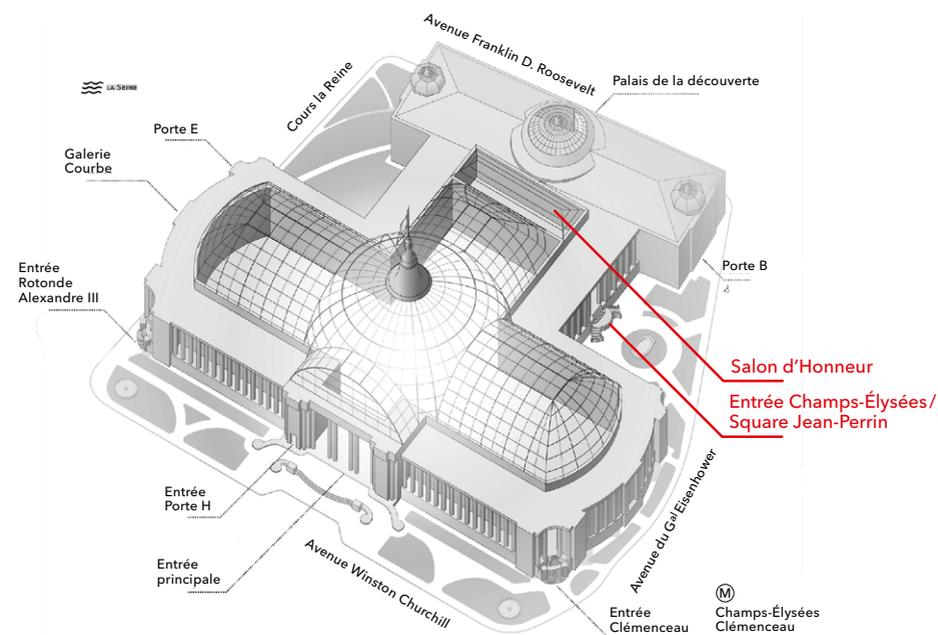
Il est possible d'effectuer une visite en groupe de façon autonome ou avec un intervenant extérieur de votre choix. Les réservations sont toutefois obligatoires et doivent être effectuées au minimum deux semaines avant la date de la visite.

Vous souhaitez réserver une visite libre ? Il vous suffit de remplir la demande de réservation à l'aide du formulaire en ligne à cette adresse :

groupes.exposition-lumiere.org

Tarif forfaitaire : 45€ TTC

ACCÈS / TRANSPORTS

- Métro Lignes 1 9 13
Stations Franklin D. Roosevelt
ou Champs-Élysées Clémenceau
- Bus 28 42 52 63 72 80
- RER Ligne C, Station Invalides

- Vélis'
Station n°8029 - 1, avenue Franklin D. Roosevelt
Station n°8001 - Avenue Dutuit
- Navette fluviale (Batobus)
Arrêt Champs-Élysées
- Parking 24h/24
Rond-Point des Champs-Élysées / Place
Concorde

ACCUEIL DU PUBLIC / BILLETTERIE

Salon d'Honneur

Entrée Champs-Élysées/Square Jean Perrin, 3, avenue du Général Eisenhower.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Des places de stationnement pour personnes en situation de handicap sont situées sur l'avenue du Général Eisenhower, devant le square Jean Perrin (sous réserve de disponibilité).

Exposition conçue et produite par l'Institut Lumière

Commissaires: Thierry Frémaux et Jacques Gerber

Scénographie: Agence Nathalie Crinière

Conception audiovisuelle: Harouth Bezdjian

Crédits photographiques:

Collection Institut Lumière sauf: Marcellin Auzolle (p.3),

Marie Perrin (p. 7), Olivier Chassignole (p. 12)

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition Lumière ! Le cinéma inventé

Grand Palais, Salon d'Honneur

3, avenue du Général Eisenhower

75008 Paris

Renseignements

Tél: 01 40 03 77 80

Mail: groupes@exposition-lumiere.org

Réservations: groupes.exposition-lumiere.org

Billetterie: billetterie.exposition-lumiere.org

HORAIRES

Dimanche et lundi: 10h-20h

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi 10h-22h

Fermé le 1er Mai 2015

TARIFS

Plein tarif: 13€

Tarif réduit: 9€

(Visites guidées en supplément)

