LUMIÈRE!

LE CINÉMA INVENTÉ

À l'occasion du 120e anniversaire de la naissance du Cinématographe, l'Institut Lumière organise au Grand Palais à Paris une exposition inédite dédiée à leurs inventeurs Louis et Auguste Lumière.
Cette histoire est intimement liée à Paris : après le tournage du premier film à Lyon, la première projection eut lieu à Paris le 22 mars 1895, puis la première séance publique payante fut organisée au Salon Indien du Grand Café le 28 décembre 1895.
Enfin des vues Lumière furent présentées avec succès sur écran géant lors de l'Exposition universelle de 1900, non loin du Grand Palais, qui en fut l'une des grandes figures.

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 Lumière, à se questionner sur leurs inspirations comme sur leur héritage esthétique et technique et à percevoir l'évolution du cinéma et de notre rapport aux images.

Auguste et Louis Lumière à Lyon en 1895

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, s'inspirant de leurs prédécesseurs, inventent un appareil permettant tout à la fois de filmer, de tirer des copies et de les projeter. Ils le baptisent le Cinématographe.
Conçue à partir des collections de l'Institut Lumière, riches d'appareils et objets originels, documents graphiques et archives familiales, l'exposition présente ce que fut la famille Lumière et la façon dont leurs fils Louis et Auguste marquèrent leur époque.
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 : 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. 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.

L'industrie Lumière : une aventure familiale

Antoine Lumière et ses fils. Un père et deux frères. Un père aux origines très modestes, fils d'un vigneron journalier et d'une sage-femme dont il fut très tôt orphelin. Deux fils, les frères Lumière, liés par un serment adolescent de travailler toujours ensemble, né dans l'obscurité d'une grotte de Bretagne où ils s'étaient vus retenus prisonniers par la marée montante. Fuyant l'invasion prussienne de 1870, la famille s'installe à Lyon. C'est dans cette ville qu'elle fait fortune, grâce à la fabrication de plaques photographiques dites « Étiquettes bleues », inventées par Louis Lumière à l'âge de 17 ans.
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

Fort du phénomène de persistance rétinienne observé dès le début du XVIe siècle, l'engouement pour les jouets optiques voit l'émergence de divers systèmes pour animer les images. Au cours du XIXe siècle, nombre de scientifiques mettent au point des appareils, tels que le Thaumatrope ou le Zootrope pour reconstituer l'illusion du mouvement à l'aide de dessins, de gravures, et par la suite de photographies.
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.
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 le 28 décembre 1895. Les dix films projetés lors de la première séance sont diffusés ici en 35 mm, en version restaurée, dans une reconstitution du Salon Indien, imaginée par le décorateur Jacques Grange.

Les contemporains des Lumière : Pathé, Gaumont et Méliès

Contemporains des frères Lumière, Charles Pathé, Léon Gaumont et Georges Méliès ont influencé le monde du cinéma et plus particulièrement celui de la production. « Éditeurs de vues cinématographiques », les deux industriels Charles Pathé et Léon Gaumont dont l'activité consistera à produire et à distribuer des films, vont contribuer en France à faire du cinéma une industrie. Méliès quant à lui, réalisateur, producteur et distributeur de films, confère à l'industrie cinématographique une dimension esthétique. En véritable cinéaste, il expérimente la mise en scène cinématographique.
Malgré des langages cinématographiques pluriels, ces quatre mousquetaires partageaient une vision commune du cinéma. Le cinéma des premiers temps portait moins d'attention au contenu des histoires racontées qu'à leur réception par les spectateurs. Les vues fascinaient car elles généraient l'illusion : illusion du mouvement chez Lumière, illusion de la magie chez Méliès.

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

Les 1 400 films Lumière tournés entre 1895 et 1905, projetés en intégralité dans l'exposition, témoignent 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.
Mus par la volonté de partager avec le plus grand nombre les vues photographiques animées, les frères Lumière forment de nombreux 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 du début 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 attestent de l'importance donnée au geste cinématographique. Louis Lumière et ses opérateurs ont mis au point un premier langage cinématographique, langage qui jalonne l'Histoire, et qui trouve écho auprès de cinéastes tout au long du XXe siècle.
Ils jettent les bases de la production, de l'exploitation et de la distribution des vues cinématographiques, disciplines qui forgent aujourd'hui l'identité de l'industrie cinématographique.

La photographie, toujours...

Les cousins Lumière en baigneurs à la Ciotat, en 1913
Plaque Autochrome Lumière

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 Photorama, premier procédé de photographie panoramique permettant la projection dans une rotonde d'un cliché unique représentant un tour d'horizon, soit 360°.
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. Ici des plaques originelles datant du tout début du XXe siècle sont exposées en regard d'ingénieux appareils de visionnement des plaques datant des années 1910, comme le Chromodiascope.
Véritable procédé de photographie picturale, l'Autochrome suscite une émotion esthétique inégalée lorsque l'œil du spectateur rencontre ces millions de particules, percevant dès lors le remarquable contraste des couleurs et la finesse du grain de ces joyaux de la photographie.

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

La trace Lumière dans le cinéma existe, comme un héritage revendiqué par les metteurs en scène qui lui ont succédé et dans l'œuvre desquels on retrouve ici l'idée d'un plan, là une inspiration commune, là encore un cadrage ou un sujet. D'emblée, Lumière et ses opérateurs se sont posés des questions de cinéastes – celles qu'après eux des milliers d'artistes formulèrent à leur manière. Il s'agit plus d'une manière de faire du cinéma : enregistrer le réel, donner la vie en mouvement dans ce qu'elle a d'évident, de prégnant et d'éternel. Ici, des extraits d'œuvres de cinéastes des XXe et XXIe siècles, viennent se confronter au cinéma des Lumière. Une confrontation des images pionnières à celles d'hier et d'aujourd'hui qui permet de saisir la permanence de la « trace Lumière » et de voir combien l'esthétique Lumière est déjà celle de la modernité. On retrouve Lumière chez les Français Jean Renoir, Robert Bresson ou Maurice Pialat, chez les Italiens du néo-réalisme dans les années 1950 et chez Roberto Rossellini toute sa vie, chez Bertrand Tavernier quand il s'inspire de la couleur des Autochromes pour tourner *Un Dimanche à la campagne*, ou chez Abbas Kiarostami, figure tutélaire d'un cinéma iranien qui sait retrouver l'innocence des premiers gestes.
Si sur le plan artistique, les permanences de l'héritage Lumière demeurent, qu'en est-il de la technique ? 125 ans après l'avènement de la pellicule qui impressionnait la lumière sur sa surface sensible, les processus de capture du réel ont-ils évolué ? Au cours du XXe siècle, le cinéma connaît de nombreuses évolutions techniques et artistiques. Le passage de l'argentique au numérique a définitivement transformé les systèmes de filmage et de projection. La pellicule a disparu au profit du numérique. Mutation ou glissement, l'ère numérique a opéré un changement de nature de l'image capturée et de l'image projetée. Cette mutation affecte par ailleurs le cinéma dans son essence, de la redéfinition des milieux professionnels jusqu'à l'élaboration de nouvelles théories esthétiques.
Les cinéastes Jerry Schatzberg, Xavier Dolan, Michael Cimino, Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino et Quentin Tarantino ont été invités à revisiter le premier film, *Sortie d'usine*, en le tournant à nouveau, chacun à leur manière, sur le site originel du Hangar du Premier-Film à Lyon.

Sortie d'usine, 1895

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
À 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
À 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*.

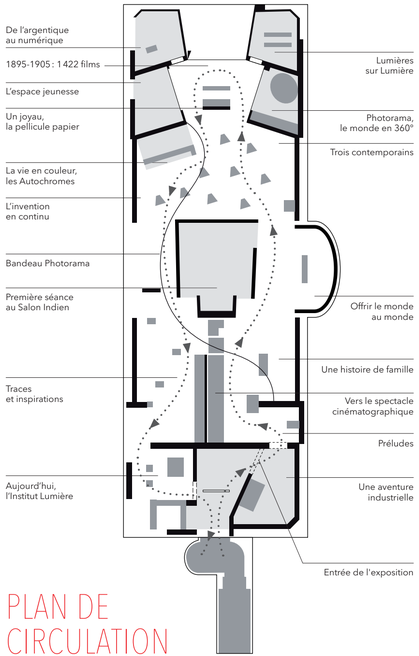
28 DÉCEMBRE 1895
Retour à Paris - Trente-trois curieux assistent, au Grand Café du boulevard des Capucines (aujourd'hui l'Hôtel Scribe), en pleines fêtes de Noël, à la première projection publique payante du Cinématographe. Ils paient chacun 1 franc. Dans les semaines qui suivent, plus de 2 000 spectateurs 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 développe son procédé de cinématographie en relief : les films se regardent avec des lunettes anaglyphes.



PLAN DE CIRCULATION

VISITES GUIDÉES DE L'EXPOSITION

VISITE GUIDÉE

Riche, protéiforme et avant-gardiste, l'œuvre de Louis et Auguste Lumière fut motivée par une fascination pour les images fixes ou en mouvement. Figures de la modernité, les frères Lumière marquèrent l'histoire grâce à des découvertes ingénieuses bouleversant le rapport aux images de toute une société. Accompagnés d'un guide, découvrez les inventions phares des pionniers du cinéma et redonnez sens et place à l'image de cinéma, qui au début du XXIe siècle connaît d'importantes mutations.

Visite guidée à vivre en solo, entre amis ou en famille à partir de 12 ans
Durée : 1h30 | Tarif : 9 € | Tarif réduit : 7 €
Pack visite guidée + billet d'entrée plein tarif : 22 €
Pack visite guidée + billet d'entrée tarif réduit : 16 €
Dates : hors vacances scolaires - Lundi, jeudi, samedi : 15h | Mercredi et vendredi : 19h
Visites supplémentaires pendant les vacances scolaires - Lundi, jeudi, vendredi : 10h30

VISITE GUIDÉE EN FAMILLE

À petits pas pour découvrir l'œuvre de géants !
Laissez vous guider dans une visite intergénérationnelle de l'exposition. Tour à tour inventeurs, scientifiques, bricoleurs et cinéastes, les frères Lumière marquèrent l'Histoire avec leurs inventions plus ingénieuses les unes que les autres. Plongez en famille dans l'univers innovant de Louis et Auguste Lumière et venez vous faire conter l'Histoire des images animées.

Visite guidée en tribu à partir de 9 ans
Durée : 1h30 | Tarif : 7 € | Tarif réduit : 5 €
Pack visite guidée + billet d'entrée plein tarif : 20 €
Pack visite guidée + billet d'entrée tarif réduit : 14 €
Offre package (billets pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans, devant se présenter ensemble) : 45 €
Dates : hors vacances scolaires – Mercredi et samedi à 16h
Visites supplémentaires pendant les vacances scolaires – Mercredi et samedi à 10h30

APPLICATION DE VISITE

Téléchargez l'application de visite de l'exposition *Lumière ! Le cinéma inventé*, outil d'accompagnement dans votre découverte de l'exposition. Ce dispositif vous guide dans les espaces grâce à des commentaires audio et écrits.
Les différentes sections vous invitent à découvrir une sélection d'œuvres majeures et de trésors emblématiques commentés et contextualisés.
Partez à la découverte de l'exposition avec cette application et le patrimoine Lumière n'aura plus de secret pour vous !

AUTOUR DE L'EXPOSITION

EN 2015, LE CINÉMATOGRAPHE A 120 ANS

LES FILMS LUMIÈRE EN BLU-RAY

Sortie en mai-juin 2015

Souvent considéré comme un simple inventeur, Louis Lumière fut aussi un créateur qui se posa d'emblée, avec ses opérateurs, des questions de cinéaste. Georges Sadoul, Henri Langlois ou Jean-Luc Godard l'ont souligné dans les années 1960 : il existe un « Lumière cinéaste ». Pour montrer la splendeur d'une œuvre qui reste à redécouvrir, l'Institut Lumière fait restaurer près de 150 films Lumière.

– À réserver en ligne sur www.institut-lumiere.org

Avec les Archives Françaises du Film du CNC, Eclair Group et l'Immagine Ritrovata de Bologne. Grâce au mécénat de la Fondation d'entreprise Total, la Fondation du patrimoine a apporté son soutien à cette restauration.

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE SUR LUMIÈRE

Sortie en septembre 2015

À travers les contributions des historiens, des directeurs de musées ou de cinémathèques, des membres de la famille mais aussi des cinéastes contemporains, grâce à une iconographie de grande qualité, parfois peu vue en France, *Lumière !* est un passionnant voyage dans le temps et autour du globe, au cœur de cette histoire du 7e art, publié par Actes Sud et l'Institut Lumière.

– À réserver en ligne sur www.institut-lumiere.org

LES APPLICATIONS

Flashez le QR code

L'application de visite
– Téléchargez l'application sur Apple Store et Google Play, ou sur www.celebration-lumiere.org/applications.html | 3.99 €
– Ou louez votre audioguide à l'entrée de l'exposition | 5 €

L'application « Lumière 1895 », gratuite
Tournez vos films à la manière du Cinématographe Lumière.
Disponible sous IOS et Android et téléchargeable sur Google Play et sur l'AppStore, « Lumière 1895 » vous permet de filmer votre environnement à la manière des opérateurs du Cinématographe Lumière de la fin du XIXe siècle et de partager vos films sur les réseaux sociaux.

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition ***Lumière ! Le cinéma inventé***
Grand Palais, Salon d'Honneur
Entrée par le square Jean-Perrin
3, avenue du Général Eisenhower
75008 Paris

Billetterie

grandpalais.fr

Visites de groupe

Informations et réservations
- sur le site : groupes.exposition-lumiere.org
- par téléphone : 01 40 03 77 80
- par mail : groupes@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

Exposition conçue et produite par l'Institut Lumière
Commissaires Thierry Frémaux et Jacques Gerber
Scénographie Agence NC - Nathalie Crinière
Conception audiovisuelle Harouth Bezdjian

L'exposition *Lumière ! Le cinéma inventé* bénéficie du soutien du CNC, du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Métropole de Lyon, de la Ville de Lyon, de la Région Rhône-Alpes, de la Région Île-de-France, du Musée des Confluences, ainsi que de BNP Paribas, de Corniche Pictures et de Chopard. Elle bénéficie aussi de la participation de Renault Trucks, Brochier Soieries, l'Hôtel Scribe, Codimat et Delisle.

LUMIÈRE !

LE CINÉMA INVENTÉ

Grand Palais, Paris
Salon d'Honneur
27 mars – 14 juin 2015
grandpalais.fr

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

Exposition conçue et produite par l'Institut Lumière

Téléchargez l'application de visite !
Parcours audioguidé : 3.99 €