

Georges Méliès fait son entrée au Musée

© *Le Voyage dans la Lune* de Georges Méliès (1902)

Le 19 mai 2021 la Cinémathèque française a ouvert son Musée Georges Méliès, la Bpi s'associe à cet hommage et propose, du 14 décembre 2021 au 11 janvier 2022, une sélection d'ouvrages consacrés au cinéaste, plus largement aux débuts du 7e Art et à ceux qui lui ont ouvert la voie.

À l'occasion de l'ouverture du Musée de la Cinémathèque française consacré à l'œuvre et au travail de Georges Méliès, la BPI propose une bibliographie invitant à re-découvrir l'homme et ses multiples casquettes (scénariste, décorateur, costumier, acteur, producteur, distributeur de ses films, directeur de son propre laboratoire de tirage, et inventeur du studio de cinéma). C'est l'occasion de comprendre son rôle déterminant dans l'Histoire du cinéma en tant qu'inventeur génial et précurseur en matière de scénarios et de trucages, d'audace visuelle et de créativité dont se réclament de nombreux cinéastes d'hier et d'aujourd'hui (Franju, Scorsese, Cocteau, Georges Lucas, Tim Burton, Wes Anderson, Epstein...). L'occasion aussi de mettre en lumière d'autres personnages moins célèbres qui ont participé tout comme lui à la construction de ce nouveau mode d'expression artistique. L'exceptionnelle collection Méliès de la Cinémathèque française, issue d'un siècle de recherches, et celle du CNC, issue d'une acquisition conséquente faite en 2004, mettent à l'honneur cet artisan du 7e art qu'Henri Langlois, fondateur de l'institution et admirateur inconditionnel, a largement contribué à réhabiliter.

Quelques dates clés de la vie de Georges Méliès

8 décembre 1861 Naissance de Georges Méliès à Paris

1885 Méliès rejoint l'entreprise paternelle *La Manufacture de chaussures Méliès* et se passionne pour la réparation des machines.

1888 Il rachète le théâtre de magie de Robert-Houdin, boulevard des Italiens à Paris. Sous sa direction, le théâtre devient l'une des plus brillantes scènes françaises de magie et d'illusionnisme. Le cinéma n'est pas encore né, mais déjà ses programmes portent l'indication « Décors, machinerie, scénario et trucs de M. Georges Méliès ».

28 décembre 1895 Méliès assiste à la première projection publique de cinématographe des frères Lumières au Grand Café, boulevard des Capucines à Paris. Il acquiert un appareil de prise de vues qu'il adapte et filme des sujets de la vie quotidienne ou des reproductions de numéros de magie.

1896 Méliès fonde la maison de production *Star Film*, construit un théâtre cinématographique et y réalise son premier film à trucs *Escamotage d'une dame chez Robert-Houdin*

1897 Construction du 1er studio de cinéma à Montreuil-sous-Bois

1er septembre 1902 Présentation du film *Le voyage dans la lune* à Paris entièrement tourné dans le studio de Montreuil-sous-Bois

1907 Méliès crée la Chambre syndicale d'éditeurs de films à Paris

Tandis que le cinéma se structure en industrie, Méliès, avec ses productions artisanales, ne peut plus faire face financièrement et abandonne ses activités de cinéaste.

1914 Fermeture du théâtre Robert-Houdin. Méliès travaille dans une boutique de jouets et de sucreries à la Gare Montparnasse

1929 Méliès sort de l'oubli lors d'une rétrospective en sa présence à la Salle Pleyel. Il reçoit la Légion d'honneur.

21 janvier 1938 Mort de Georges Méliès.

1. Méliès et le Cinéma s'exposent

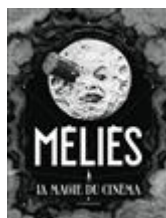

Musée Méliès : la magie du cinéma

Flammarion, Cinémathèque française, 2021

Pour l'ouverture du Musée Méliès à la Cinémathèque française, ce parcours biographique mêle commentaires d'œuvres et temps fort de la vie de Georges Méliès (1861-1938) tout en ouvrant des perspectives sur l'héritage et la postérité de ce pionnier de l'histoire du cinéma, des premiers films truqués jusqu'aux effets spéciaux les plus contemporains.

A la Bpi, niveau 3 : **791.6 MELI 2**

Méliès : la magie du cinéma

Mannoni, Laurent

Flammarion, Cinémathèque française, 2020

A l'occasion de l'ouverture en janvier 2021 d'une exposition permanente à la Cinémathèque française, l'auteur présente le cinéma de Georges Méliès, sa participation aux découvertes majeures et son esthétique. Avec une sélection d'archives, de costumes et d'accessoires ainsi que des interviews de cinéastes tels que Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Francis Ford Coppola ou Olivier Assayas.

A la Bpi, niveau 3 : **791.6 MELI 2**

Georges Méliès

La Martinière, Cinémathèque française, 2008

Panorama de l'œuvre de Méliès publié à l'occasion de l'exposition d'avril 2008 à la Cinémathèque française. L'ouvrage s'articule en quatre parties qui suivent la chronologie de l'œuvre du cinéaste et présentent les différentes facettes de l'artiste : la caricature, le théâtre de magie, le cinématographe et le théâtre des variétés artistiques de Montreuil.

A la Bpi, niveau 3 : **791.6 MELI 2**

Enfin le cinéma ! : arts, images et spectacles en France 1833-1907

Expositions, Paris, Musée d'Orsay, du 27 septembre 2021 au 16 janvier 2022

Rmn Grand Palais – Musée d'Orsay, 2021

Catalogue de l'exposition sur les origines et les débuts du cinéma en France qui propose un dialogue entre le nouveau médium inventé par les frères Lumière et l'histoire des arts depuis l'invention de la photographie, par une approche thématique : le spectacle urbain, le rythme de la nature, le corps éprouvé et exhibé, la réalité augmentée et le goût de l'histoire.

A la Bpi, niveau 3 : **AR BUR**

**De Méliès à la 3D, la machine cinéma : exposition, Paris, Cinémathèque française,
5 octobre 2016 - 29 janvier 2017**

Lienart éditions, Cinémathèque française, 2016

Un cheminement chronologique, à travers plus de cent dates clés, qui retrace les inventions techniques du cinéma, de ses origines à nos jours. Les illustrations, représentant les projecteurs, les caméras, les matériels de studio et de laboratoire et les films, sont issues des collections de la Cinémathèque française.

A la Bpi, niveau 3 : **791(091) MA**

**Trois siècles de cinéma : de la lanterne magique au cinématographe, exposition, Espace Electra,
Paris, 13 décembre 1995 - 3 mars 1996**

RMN-Grand Palais, 1996

Will Day et Henri Langlois, dont les collections sont la référence de cette exposition, ont compris que le cinéma n'était pas apparu en 1895 et que l'écriture du mouvement et de la projection lumineuse reposaient sur des techniques anciennes. C'est à cette longue marche (1646-1896) qu'est consacré l'ouvrage.

A la Bpi, niveau 3 : **791(091) MAN**

**Le mouvement continué : catalogue illustré de la collection des appareils de la Cinémathèque
française**

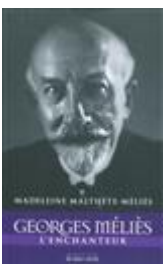
Mannoni, Laurent

Cinémathèque française/Mazzotta, 1996

1500 appareils cinématographiques de la collection du Musée du cinéma sont présentés un par un par une fiche scientifique et technique, un cliché noir et blanc et des textes de chaque époque expliquant les diverses inventions.

A la BPI niveau 3 : **791(091) MAN**

2. À la rencontre de Georges Méliès

Georges Méliès : l'enchanteur

Malthête-Méliès, Madeleine

Tour verte, 2011

Cette biographie revient sur le parcours du réalisateur français G. Méliès, pionnier dans les techniques de trucages cinématographiques. Créateur des premiers studios de cinéma à Montreuil, sa renommée dépasse rapidement les frontières au début des années 1900.

A la Bpi, niveau 3 : **791.6 MELI 2**

La couleur retrouvée du Voyage dans la lune de Georges Méliès : A Trip to the moon back in color

Duval, Gilles ; Wemaere, Séverine

Capricci éditions, 2011

Georges Méliès est un des plus importants pionniers du cinéma, souvent considéré comme le premier réalisateur et l'inventeur des effets spéciaux. Issu de la prestidigitation, il a adapté en 1902 deux œuvres de Jules Verne et de H.G. Wells pour réaliser *Le voyage dans la lune*, un opéra-féerie de 14 minutes. Ce livre raconte les grandes étapes de sa vie et l'histoire du film.

A la Bpi, niveau 3 : **791.6 MELI 2**

Méliès : carrefour des attractions, Suivi de Correspondance de Georges Méliès : 1904-1937

Centre culturel international (Manche). Colloque (2011), Presses universitaires de Rennes, 2014

Le Spectaculaire. Série Cinéma

Une relecture du travail de Georges Méliès à la lumière des pratiques culturelles (lanterne magique, photographie, numéro de scène, sketch magique, pantomime, féerie, etc.) qui le préfigurent, dont il s'inspire et se nourrit. Suit l'édition des lettres de Méliès rédigées en français, la plupart concernant la période 1929-1937.

A la Bpi, niveau 3 : **791.6 MELI 2**

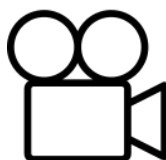
La vie et l'œuvre d'un pionnier du cinéma

Méliès, Georges

Les Editions du Sonneur, La petite collection, 2012

Dans ce texte écrit à la fin de sa vie, à la troisième personne du singulier et publié à titre posthume, le cinéaste revient sur une vie faite de travail acharné, d'inventions révolutionnaires, de tragédies et de triomphes.

A la Bpi, niveau 3 : **791.6 MELI 2**

Méliès le cinémagicien, La Magie Méliès, Une séance Méliès (15 courts métrages)

Arte vidéo, 2001

Vie et œuvre du magicien-cinéaste de Montreuil, maître des trucages et de la féerie. Le documentaire est accompagné d'une projection au musée Grévin de quinze films de Méliès commentés par sa petite-fille Madeleine Malthête-Méliès et accompagnés au piano par Eric Le Guen.

DVD (2h11min + 1h) à consulter à la Bpi

3. Revenir aux origines du cinéma

Avant le cinéma : l'œil et l'image

Banda, Daniel

Armand Colin, 2012

Sélection de 90 textes de philosophes, d'artistes et de savants, depuis l'Antiquité, qui portent sur l'image, son statut, le regard, l'ombre, l'image en mouvement, etc., et qui préfigurent et alimentent les réflexions sur l'esthétique et la technique cinématographiques.

A la Bpi, niveau 3 : **791.01 BAN**

La préhistoire du cinéma : origines paléolithiques de la narration graphique et du cinématographe...

Azéma, Marc

Errance, 2011

Une relecture de l'art préhistorique mettant en lumière, dans les peintures pariétales et les objets usuels du paléolithique, ainsi que dans l'art ancien, les procédés d'animation séquentielle et de narration graphique qui préfigurent le langage visuel du cinéma.

A la Bpi, niveau 3 : **791(091) AZE**

Prélude au cinéma : de la Préhistoire à l'invention

Vivié, Jean

L'Harmattan, coll. Les temps de l'image, 2006

Ingénieur des Mines de formation, Jean Vivié (1904-1972) fut également un spécialiste des techniques de la photographie, de l'enregistrement sonore et de la radiodiffusion. Il retrace dans cet ouvrage les différentes évolutions techniques qui ont permis, au cours des siècles l'invention du cinéma.

A la Bpi, niveau 3 : **791.5 VIV**

Cinéma et attraction : pour une nouvelle histoire du cinématographe

Suivi de Les vues cinématographiques : 1907

CNRS Editions, Art et technique, 2008

Histoire des débuts du cinéma, avant le muet, un cinéma artisanal, tâtonnant, imaginatif. L'appareil inventé par les frères Lumière en 1895 permet la projection de vues animées, projetées, comme des attractions, au théâtre et au cirque. La figure centrale de Méliès est évoquée.

A la Bpi, niveau 3 : **791(091) GAU**

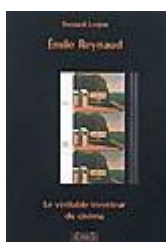
Effets spéciaux : 2 siècles d'histoires

Pinteau, Pascal

Bragelonne, 2015

Cet ouvrage propose de redécouvrir l'histoire des effets spéciaux, depuis les premiers trucages de Méliès aux innovations numériques des derniers Star Wars et Marvel movies : maquillage, pyrotechnie, effets optiques, maquettes en 3D, etc. Avec des témoignages de spécialistes, cinéastes et designers. Grand prix de l'imaginaire 2016 (essai).

A la Bpi, niveau 3 : **791.45 PIN**

Emile Reynaud, le véritable inventeur du cinéma

Lonjon, Bernard

Roure, 2007

Portrait d'E. Reynaud (1844-1918), l'un des précurseurs de l'image animée avant l'invention du cinéma par les frères Lumière. Originaire de Haute-Loire, il fut l'inventeur de la photo-peinture et du praxinoscope en 1877. Son invention du film perforé fut exploitée pour la mise au point du cinéma. Mais le manque de reconnaissance de ses créations et ses échecs commerciaux finissent par le ruiner.

A la Bpi, niveau 3 : **791(091) LON**

La vérité sur l'invention de la projection animée : Emile Reynaud, sa vie et ses travaux

Noverre, Maurice

L'Harmattan, 2013

Cinémas d'animations

Dans cet ouvrage polémique publié en 1926, l'historien du cinéma réhabilite G. Méliès et d'autres personnalités oubliées en adoptant une position antilumiériste. Cette nouvelle édition est augmentée d'une introduction retraçant la biographie de M. Noverre et de notes replaçant son travail dans son contexte et dans les débats sur les origines du cinéma.

A la Bpi, niveau 3 : **791(091) NOV**

Segundo de Chomón : un pionnier méconnu du cinéma européen : Espagne, France, Italie, 1902-1928

Tharrats, Juan Gabriel

L'Harmattan, 2009, Les temps de l'image

Segundo de Chomón (1871-1929), originaire de Teruel (Espagne), vient à Paris dès 1895 et y découvre les débuts du cinéma. C'est comme coloriste de films, comme opérateur, spécialiste de trucages et d'effets spéciaux, qu'il deviendra l'égal de Georges Méliès. Il travaille pour le compte de Pathé à Barcelone, puis à Turin, enfin à Paris où il réalise, avec Abel Gance, Napoléon.

A la Bpi, niveau 3 : **791(44) THA**

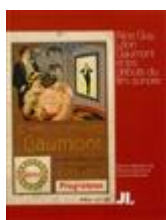
Les mille et un visages de Segundo de Chomon : truqueur, coloriste, cinématographe... et pionnier du cinématographe

Presses universitaires du Septentrion ; Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 2019

Arts du spectacle. Images et sons

Biographie de Segundo de Chomón (1871-1929), opérateur et réalisateur espagnol. Il est l'un des pionniers du cinéma d'animation, connu pour avoir mis en couleurs les images animées, et reste également le maître incontesté des premiers trucages cinématographiques.

A la Bpi, niveau 3 : **791(44) HAM**

Alice Guy, Léon Gaumont et les débuts du film sonore

John Libbey

Eurotext, 2012

Cet ouvrage montre comment la société Gaumont fut à l'avant-garde de la technique cinématographique au début du XXe siècle en innovant dans les domaines du son et de la couleur. Ayant réussi à synchroniser les sons sur disque avec les images animées, elle confia la production de films sonores à Alice Guy.

A la Bpi, niveau 3 : **791(44) ALI**

Georges Demeny, les origines sportives du cinéma

Diquet, Patrick

Somogy éditions d'art, 2017

Georges Demeny (1850-1917) fut l'assistant d'Etienne-Jules Marey, l'inventeur de la chronophotographie. Il continua les recherches dans ce domaine, fut aussi producteur de cinéma et créa une école de formation sportive et médicale. Le présent album s'appuie sur de nombreuses archives pour faire découvrir ce précurseur du cinématographe et de l'éducation sportive.

A la Bpi, niveau 3 : **791(091) GEO**

Emile Cohl, l'inventeur du dessin animé

Courtet-Cohl, Pierre ; Gérin, Bernard

Omniscience, 2008

Inventeur en 1908 du dessin animé, Emile Cohl (1857-1938) fut d'abord un caricaturiste reconnu à la fin du XIXe siècle, ainsi qu'un journaliste. À l'instar des frères Lumière ou de Georges Méliès, il donna ses premières lettres de noblesse au cinéma français, et influença Walt Disney. Des DVD vidéo proposent la soixantaine des films retrouvés sur les quelque trois cents qu'il aura réalisés.

A la Bpi, niveau 3 : **791.18 COHL**

Émile Cohl

Vimenet, Pascal

Editions de l'œil, Musée-Château d'Annecy, 2008

Monographie consacrée à l'œuvre d'Emile Cohl, dessinateur, photographe et pionnier du cinéma d'animation.

Elle croise des questionnements sur l'interprétation de cette œuvre avec des approches critiques de son impact chez des artistes contemporains.

A la Bpi, niveau 3 : **791.18 COHL 2**

Emile Cohl, l'agitateur aux mille visages

Gaumont vidéo, 2008

Venu de la caricature, Emile Courtet dit Emile Cohl découvre le cinématographe et l'animation image par image à 50 ans, au tout début du XXe siècle. Créateur solitaire prolifique, il invente le dessin animé et teste la plupart des techniques d'animation (dessins, objets, marionnettes, sable...) dans ses quelques 300 films réalisés principalement pour la Gaumont. L'édition DVD présente les 43 films Gaumont retrouvés et 14 films réalisés pour d'autres studios.

2 DVD (5h45min) à consulter à la Bpi

© La Cinémathèque française

En 1937, alors que Georges Méliès s'est retiré à Orly où il vit retraits et retirés du monde du cinéma, Henri Langlois lui demande de réaliser des dessins d'après son film *Le Voyage dans la Lune* (1902). Ce dessin d'un Sélénite, représentant du peuple autochtone de la Lune, fait partie d'un ensemble de planches exécutées à l'encre, légendées et signées. Dans *Le Monde* du 21 août 1962, Henri Langlois évoque cette collection : « *Ainsi pendant dix ans, j'ai été considéré comme un fou par des tas de gens. J'étais le monsieur qui achetait des bouts de papier, ces bouts de papier qui sont tout de même des dessins de Méliès. Il faudra venir à Paris pour les voir* ».

*« Edison et les frères Lumières
ont fait des images animées,
Méliès a fait du cinéma »*

Guillermo del Toro