

L'histoire du cinéma et la création du star-system et son impact sur la création de la célébrité.

Savannah Hall

TE21CN: Histoire du cinéma et de l'audiovisuel

Dr. Paul Rogers & Professeur Corinne Dumas

5 Mai 2023

L'art et la consommation du cinéma, comme nous savons aujourd'hui, a beaucoup changé pendant les années et, avec l'évolution des technologies, le cinéma a été capable de raconter des histoires plus avancées et plus complexes. De plus, avec cette évolution et le changement de l'opinion publique sur l'importance du cinéma dans le monde du spectacle, a donné naissance au star system et à ce que signifie être une star de cinéma. La notion de star a évolué au cours des vingt premières années du vingtième siècle, ainsi qu'avec l'influence des grandes compagnies cinématographiques comme le Patents Trust et les Indépendants.¹ De plus, dans le livre *Picture Personalities. The Emergence of the Star System in America*, de Cordova explique que la fascination du public pour les stars de cinéma n'est pas un phénomène naturel, mais qu'elle a été créée par les sociétés cinématographiques et la presse en tant qu'union.² Comment le fait d'être une star de cinéma est-il devenu un mode de vie ?

Le Cinéma des Premiers Temps

Avant le milieu des années 1800, lorsque les progrès du cinéma moderne ont commencé, les gens se divertissaient grâce à des histoires racontées de bouche à oreille ou avec les marionnettes, par exemple.³ Un moyen de divertissement et de narration des histoires, par exemple, était l'art du cantastoria, une forme de narration théâtrale qui a commencé en Italie.⁴

¹ Paul Mcdonald, "Star System," Schirmer Encyclopedia of Film (Encyclopedia.com, April 28, 2023), <https://www.encyclopedia.com/arts/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/star-system>.

² deCordova, Richard. *Picture Personalities. The Emergence of the Star System in America*. 1st ed. University of Illinois, 1990. 25

³ Bohn, Thomas W. . *Light and shadows: a history of motion pictures*. Internet Archive. Palo Alto, Calif. : Mayfield Pub. Co, 1987. p. 4.

⁴ "Cantastoria ," Hisour Art Culture Histoire (HiSoUR), accessed May 1, 2023, <https://www.hisour.com/fr/cantastoria-19425/>.

Cette forme de narration utilisait à la fois un chanteur comme narrateur et des images peintes pour guider les spectateurs à travers l'histoire.⁵ Mais c'est avec la fabrication de la photographie en 1816 par Nicéphore Niépce, que s'est initié une série d'événements qui vont déboucher sur la création de la pellicule et du cinéma.⁶ Après cette invention, avec la création du phonographe par Thomas Edison en 1877, qui permettait aux utilisateurs d'entendre des sons sur un disque avec les renforcements et un saphir.⁷ Le phonographe est devenu rapidement une forme de divertissement populaire dans les foyers du monde entier, mais Edison voulait combiner la capacité d'entendre un son et de regarder une histoire qui l'accompagnait.⁸ Donc, en 1888, avec l'aide de son assistant, il a créé le kinetograph, un objet qui affichait une série d'images tirées d'un rouleau de film qui se déplacent à l'aide d'un mécanisme de type horloge alimenté par une batterie. Selon la création du kinetograph, en 1889, Edison a créé le kinétoscope qui permettait à l'utilisateur de voir les images du kinetograph avec un objectif.⁹ Pendant 1893 et 1894, Edison et son compagnie ont ouvert un salle de spectacle où les gens pouvaient payer pour voir leurs films, qui ne durent qu'une seconde. Lors d'une exposition du kinétoscope à Paris, deux frères, Antoine

---

⁵ “Cantastoria .” Hisour Art Culture Histoire

⁶ Timothée Meyrieux, “Histoire Du Cinéma : Cours Complet Et Chronologie Résumée,” Apprendre le scénario (Apprendre le scénario, October 9, 2021), <https://apprendre-le-scenario.com/histoire-du-cinema-cours-resume-chronologie/>.

⁷ “Phonograph,” Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc., April 28, 2023), <https://www.britannica.com/technology/phonograph>; Robert Sklar and David A. Cook, “History of Film,” Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc., March 12, 2023), <https://www.britannica.com/art/history-of-the-motion-picture>.

⁸ Sklar and Cook

⁹ Alan Chodos, ed., “February 2, 1893: Edison Records First Sneeze on Film,” APS News (American Physical Society), accessed May 1, 2023, <https://www.aps.org/publications/apsnews/200102/history.cfm#:~:text=In%201889%2C%20Edison%20ordered%20some,Edison's%20team%20invented%20the%20kinetoscope.>

et Louis Lumière, plus tard connus sous le nom de frères Lumière, s'y sont intéressés et ont cherché à améliorer le kinétoscope pour le rendre plus pratique.¹⁰ En 1894, ils ont inventé le cinématographe, qui a révolutionné le monde du cinéma car il était beaucoup plus léger que le kinétoscope, n'utilisait pas de batterie et permettait à plusieurs personnes de regarder une projection en même temps. Le 28 décembre 1895, jour de la première projection publique de différents bouts de pellicule à l'aide du cinématographe, est largement considéré comme le jour de naissance du cinéma.¹¹

Avec les innovations technologiques à la fin des années 1800, il y a également eu un changement dans le style des films réalisés et dans la nature de la narration par le moyen du film. Le 15 mai 1902, Georges Méliès est devenu la première personne à utiliser des images animées pour raconter une histoire avec la première de l'adaptation cinématographique du livre, *Le Voyage dans la Lune*.¹² En utilisant la stop-motion et différents effets visuels, il a réalisé une adaptation cinématographique du *Le Voyage dans la Lune*, qui a connu un énorme succès, et est devenu le film le plus vendu au monde, de nombreux réalisateurs ayant copié son style.¹³ Le succès de *Le Voyage dans la Lune* a également fait de la fiction le produit le plus populaire du cinéma. Inspiré par Méliès, un autre réalisateur, Edwin Porter, est entré en scène en 1903 avec son film *The Great Train Robbery*. Ce film diverge de la façon de raconter des histoires de Méliès et se concentre plutôt sur des éléments réalistes, il utilise le montage pour combiner plusieurs plans, plutôt qu'un seul plan continu. Ce changement de style influencera les films à

---

¹⁰ Sklar and Cook

¹¹ “Les Frères Lumière,” LAROUSSE (LAROUSSE), accessed May 1, 2023, https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/les_fr%C3%A8res_Lumi%C3%A8re/130661.

¹² Meyrieux; Sklar and Cook

¹³ Skylar and Cook

venir, en créant une demande pour des films aux histoires plus réalistes et à la narration plus longue.

L'ère Nickelodeon

En 1905, suite au succès de *The Great Train Robbery*, des nickelodeons ont été établis à travers les États-Unis, en commençant par Pennsylvanie par John p. Harris et Harry Davis.¹⁴ Les nickelodeons, où l'on pouvait payer 5 cents pour regarder un court métrage, ont été les premières salles de cinéma permanentes.¹⁵ Cela a marqué un changement dans la façon dont le film était perçu par le public car, avec l'ouverture d'un nombre croissant de nickelodeons aux États-Unis, le film s'est installé comme une forme plus concrète de divertissement dans la vie des gens.¹⁶ De plus, un lieu dont la seule fonction est de projeter des films, permet au cinéma de se distinguer du vaudeville et de se séparer des spectacles de cirque ou de freak-show qui l'accompagnent.¹⁷ Les nickelodeons ont été le principal moyen de regarder des films jusqu'en 1910, date à laquelle ils ont été remplacés par des salles de cinéma traditionnelles. Le succès des nickelodeons a également provoqué une augmentation de la demande de compagnies de distribution de films, ce qui a donné lieu à une forte concurrence dans le secteur.¹⁸ En 1908, les plus grandes compagnies de production du film dans les États-Unis, Edison, Biograph, Vitagraph, Essanay, Kalem, Selig Polyscope, Lubin, et les plus grandes compagnies de distribution, le secteur américain de

---

¹⁴ History.com Editors, "First Nickelodeon Opens," History.com (A&E Television Networks, November 13, 2009), <https://www.history.com/this-day-in-history/first-nickelodeon-opens>.

¹⁵ Skylar and Cook

¹⁶ Rodolphe Murandot, "L'histoire De L'industrie Cinématographique Hollywoodienne," IIS (IIS, July 14, 2019), <http://www.iis.fr/lhistoire-de-lindustrie-cinematographique-hollywoodienne/>.

¹⁷ History.com Editors

¹⁸ Skylar and Cook

French Star Film, Pathé Frères et Kleine Optical, ont établi un accord commercial pour contrôler le marché et la concurrence dans le secteur, qui s'appellait le Motion Picture Patents Company (MPPC), ou le "Trust". Le nouveau groupe voulait standardiser la production et la distribution des films pendant cette période de croissance dans les Etats-Unis. C'est également en 1908 que le cinéma a commencé à être reconnu comme une forme d'art, plutôt que comme un spectacle avec le travail des acteurs comme André Deed et Max Linder qui aidaient à apparaître le genre du film qui s'appelle burlesque.¹⁹ Une autre personne notable qui a influencé la façon dont les films ont été créés avec sa méthode de narration et l'utilisation d'angles de caméra et de montage complexes est D. W. Griffith.²⁰

En 1909, le premier "long métrage" a été présenté pour la première fois sous le titre *The Life of Moses*.²¹ Ce film utilisait cinq bobines de film et chaque bobine sortait une semaine à la fois, attirant le public avec son gros titre qui avait le style de "vaudeville".²² Ce film, aussi, a changé le moyen de la fabrication des films, à partir d'une bobine de film à les films avec multiple des bobines. Dans les années 1910, de nombreuses sociétés cinématographiques se sont installées en Californie, plus spécifiquement dans le quartier connu sous le nom de Hollywood, pour profiter des terres ouvertes, de la température et de la main-d'œuvre bon marché. Donc, en 1915, il y avait 15 000 travailleurs et 60 % de la production cinématographique avait lieu à Hollywood, marquant ainsi le début de ce lieu emblématique.

La Naissance de la "Star-System"

¹⁹ "Histoire Du Cinéma," Le petit septième (Le petit septième, August 28, 2020), <https://lepetitseptieme.ca/histoire-du-cinema/>.

²⁰ Skylar and Cook; "Histoire Du Cinéma," Le petit septième

²¹ Skylar and Cook

²² Skylar and Cook

L'introduction et le développement des nickelodeons ont créé une demande plus forte de films cinématographiques et ont accéléré la phase industrielle du cinéma.²³ Cette demande a également aidé les films à entraîner une augmentation de la production et une plus grande efficacité dans la réalisation des films.²⁴ Ces changements ont permis au cinéma d'entrer dans une nouvelle phase où l'opinion du public sur les films et les acteurs ont commencé à changer.²⁵ Après 1907, l'attention s'est déplacée des compétences techniques du film aux personnes à l'origine de la création des films eux-mêmes. Avec ce changement, le public a également commencé à s'intéresser aux acteurs des films et la façon dont les acteurs de cinéma et de théâtre étaient perçus a également changé.²⁶ Avant ce changement dans l'opinion publique, de nombreux acteurs choisissaient de garder leur identité anonyme, mais avec ce changement, de nombreuses compagnies cinématographiques ont voulu créer un lien entre les acteurs et les films dans lesquels ils jouaient afin d'établir un lien avec le public.²⁷ Pour faire ce lien et pour personnaliser les films, spécifiquement les films dramatiques, les compagnies cinématographiques voulaient construire la personnalité des acteurs afin de pouvoir les utiliser pour mieux faire la promotion de leurs films. Selon deCordova, les compagnies cinématographiques ont travaillé en coulisses pour créer le "picture personnalité" de ses acteurs. En fait, les stars sont devenues une extension des films dans lesquels elles jouaient.²⁸

---

²³ Paul McDonald, "Star System," Schirmer Encyclopedia of Film (Encyclopedia.com, April 28, 2023), <https://www.encyclopedia.com/arts/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/star-system>.

²⁴ McDonald

²⁵ deCordova, 27

²⁶ McDonald

²⁷ McDonald; deCordova, 25-27

²⁸ McDonald

Qu'est-ce qui constitue une "picture personality", par contraste avec une star du théâtre ?²⁹

Une différence majeure notée par deCordova est la présence de la star dans les films. Plus une star apparaissait dans un film, plus sa réputation en bénéficiait. Ce n'est pas seulement cela qui a rendu la star célèbre, l'utilisation de la publicité par ses entreprises ont aussi joué un rôle important dans son succès. Par exemple, trois des entreprises notées par deCordova qui ont joué un grand rôle étaient Kalem, Edison et Pathé. Ils ont changé leur méthode de faire des avertissements pour les films avec leurs acteurs. Le premier coup de publicité a été réalisé par Florence Lawrence en 1909, dans le cadre d'une annonce pour le film "Lest We Forget" publiée dans le *Moving Picture World*.³⁰ Après que Lawrence a acquis une certaine notoriété grâce à ses différents coups de publicité, toutes les grandes compagnies cinématographiques ont commencé à faire de même en 1910, notamment avec Florence Turner et Marion Leonard. Un changement de la même façon dont les stars sont perçues au cinéma se produit avec le litige entre Mary Pickford et Imp. Cette action a changé la dynamique entre les stars et les films sur lesquels ils travaillaient, car les magazines et les médias ont commencé à considérer les stars comme des éléments garants du succès d'un film et non plus l'inverse. Toutefois, les sociétés de cinéma étaient peu enclines à afficher les noms des acteurs pour plusieurs raisons. Selon deCordova, reconnaître les acteurs par leur nom serait une mauvaise chose pour leur "réputation professionnelle" au théâtre, le film pourrait être concentré sur les acteurs eux-mêmes et non sur le film, et l'illusion du cinéma serait compromise, bien qu'il n'y ait aucune évidence à ce propos.³¹ Malgré ces problèmes, l'image d'une "star" s'est perpétuée et s'est développée en plus de ses caractéristiques physiques. Le "picture personality", selon deCordova, est constitué sur leur

---

²⁹ deCordova, 50-51

³⁰ deCordova, 56

³¹ deCordova, 77-85

personnalité représentée par leur entreprise et par le cinéma, car c'est généralement la première impression que le public a de l'acteur : "All of these lines point to the way discourse about the player's existence outside of films emerged merely as an extension of an existence already laid out within films".³² À cause de ça, beaucoup des acteurs ont été encouragés à maintenir cette façade en gardant la même personnalité même en dehors du film.

À partir de 1913, le public change profondément sa perception de la "star". Les médias commencent à s'intéresser à la vie privée des stars, à leur domicile et aux nombreux scandales dans lesquels les acteurs se retrouvent. Cela a affecté la façon de percevoir le film dans lequel jouait un acteur, car le public jugeait un film en fonction de l'acteur qui y jouait. C'était aussi une bonne chose, car le dialogue public maintenait les films au centre de l'attention de tout le monde. Toutefois, cette situation a commencé à changer quand les scandales de la star ont commencé à devenir le "next extensions of the player's identity".³³ Le public étant très attentif aux acteurs et appliquant leur jugement aux films dans lesquels ils jouent, des scandales tels que le meurtre de William Desmond en 1922 ou, plus notablement, le meurtre de Roscoe (Fatty) Arbuckle en 1921 ont eu un effet majeur sur l'industrie cinématographique dans son ensemble. La liaison et le meurtre d'Arbuckle a provoqué une réforme, menée par Will Hays, de la manière dont les acteurs étaient engagés par les sociétés cinématographiques. Par la suite, les contrats incluent des clauses de moralité.

Le cinéma et l'art cinématographique ont beaucoup évolué au cours des 200 dernières années. De l'invention de la caméra à la capacité de projeter des longs métrages à un large public, l'innovation technologique de personnes telles que Thomas Edison et les frères Lumière a grandement contribué à faire progresser le cinéma. Grâce aux progrès du cinéma et à

---

³² deCordova, 86

³³ deCordova, 117

l'augmentation de la demande du public, le film est rapidement devenu une forme d'art sérieux et, par conséquent, le public a commencé à s'intéresser aux acteurs. De plus, avec l'invention du kinéscope et l'utilisation des Nickelodeons, mais aussi avec la participation active des compagnies cinématographiques et des médias, la création du "star-system" que nous connaissons aujourd'hui s'est accélérée.

Références

- Bohn, Thomas W. . *Light and shadows: a history of motion pictures*. Internet Archive. Palo Alto, Calif. : Mayfield Pub. Co, 1987. p. 4. ISBN 978-0-87484-702-4.
- “Cantastoria .” Hisour Art Culture Histoire. HiSoUR. Accessed May 1, 2023.
<https://www.hisour.com/fr/cantastoria-19425/>.
- Chodos, Alan, ed. “February 2, 1893: Edison Records First Sneeze on Film.” APS News. American Physical Society. Accessed May 1, 2023.
<https://www.aps.org/publications/apsnews/200102/history.cfm#:~:text=In%201889%2C%20Edison%20ordered%20some,Edison's%20team%20invented%20the%20kinetoscope.>
- deCordova, Richard. *Picture Personalities. The Emergence of the Star System in America*. 1st ed. University of Illinois, 1990. ISBN: 9780252070167.
- “Histoire Du Cinéma.” Le petit septième. Le petit septième, August 28, 2020.
<https://lepetitseptieme.ca/histoire-du-cinema/>.
- History.com Editors. “First Nickelodeon Opens.” History.com. A&E Television Networks, November 13, 2009.
<https://www.history.com/this-day-in-history/first-nickelodeon-opens>.
- “Les Frères Lumière, Le Cinéma.” Cité des Télécoms. Orange, July 29, 2019.
<https://www.cite-telecoms.com/accueil/musee-des-telecommunications/les-peres-fondateurs/les-freres-lumieres/>.
- “Les Frères Lumière.” LAROUSSE. LAROUSSE. Accessed May 1, 2023.
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/les_fr%C3%A8res_Lumi%C3%A8re/130661.
- Mcdonald, Paul. “Star System.” Schirmer Encyclopedia of Film. Encyclopedia.com, April 28, 2023.
<https://www.encyclopedia.com/arts/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/star-system>.
- Meyrieux, Timothée. “Histoire Du Cinéma : Cours Complet Et Chronologie Résumée.” Apprendre le scénario. Apprendre le scénario, October 9, 2021.
<https://apprendre-le-scenario.com/histoire-du-cinema-cours-resume-chronologie/>.

Murandot, Rodolphe. "L'histoire De L'industrie Cinématographique Hollywoodienne." IIS. IIS, July 14, 2019.
<http://www.iis.fr/lhistoire-de-lindustrie-cinematographique-hollywoodienne/>.

"Phonograph." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., April 28, 2023.
<https://www.britannica.com/technology/phonograph>.

Sklar, Robert, and David A. Cook. "History of Film." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., March 12, 2023.
<https://www.britannica.com/art/history-of-the-motion-picture>.