

Kateline Valentin

Étudiante en 3 ème année à l'Icart de Lille (France)

Katelinevalentin1@gmail.com

2024_2025

Essai de Mémoire

Tout d'abord pour mon projet de mémoire , j'ai fait le choix de me centré sur le monde du cinéma et de son importance dans l'évolution culturelle ainsi qu'économique car c'est un sujet qui me touche tout particulièrement et que je trouve intéressant d'exploiter. Cela me permet aussi d'informer et de sensibiliser sur l'industrie du cinéma grâce à ceux mémoire.

Ma Problématique principale est : **Comment le cinéma contribue-t-il à l'évolution culturelle, sociale et économique dans le monde actuel ?**

Ainsi je vais commencer par vous mettre dans un contexte historique enfin de pouvoir répondre à cette problématique. Pour répondre à celle-ci j'ai décidé dit répondre par 2 grandes parties réparties en plusieurs axes qui seront illustré avec des exemples/recherche. Dans ma première partie celle-ci va se centré sur le rôle culturel et social du cinéma avec comme axes :

- L'importance de l'art visuel pour les enfants avec pour question « Comment le cinéma influence-t-il le développement des enfants ? »
- La question du multiculturalisme et l'inclusion dans l'industrie avec pour question « Comment le cinéma favorise-t-il la diversité culturelle et l'inclusion dans le monde? »

Ainsi dans ma deuxième partie celle-ci va plus ce centré sur les enjeux technologies et économique du cinéma avec pour axes :

- L'avancement de l'innovation technologique avec pour question « Quel rôle jouent les nouvelles technologies (VFX, Streaming, Réalité virtuelle etc) dans l'évolution du cinéma ? »
- Les enjeux économiques locaux avec pour question « Comment l'utilisation de ressources locales peuvent-elles dynamiser l'économie d'un région tout en limitant les impacts écologiques liés aux tournages internationaux tout en état durable ? »

Pour commencer, je vais vous parler de l'histoire du cinéma de son commencement à maintenant. Ce qu'il faut savoir c'est que le cinéma existe depuis 1895 grâce à Louis et Auguste Lumière qui ont donné naissance au grand écran aussi appelé/ baptisé le Cinématographe il y a près de 130 ans en arrière. Pour l'époque , cette invention était véritablement une révolution est ça n'a fait que d'évoluer de jour en jour. En fait, grâce à cette innovation celle-ci à contribuer à la rapidité de l'évolution de la capture et de la projection d'image en mouvement posant ainsi les bases de l'industrie moderne que nous connaissons tous.

Depuis sa création le cinéma nous a montré qu'il est devenu une base quasi fondamental dans le bon développement culturelle d'un pays. Tout d'abord dans le cadre du travail de la mémoire d'une époque comme par exemple les films de guerre en comparaison au livre d'histoire ou l'on ne peut pas être totalement en immersion. Le cas du cinéma au contraire lui le peu, sait ce qu'il est le rend important. Par exemple le cinéma peut influencer le développement des enfants en stimulant leur créativité et leur imagination grâce à des histoires et des univers visuels qui leur permet d'avoir un sentiment d'appartenance que ce soit à cause de l'histoire ou du visuels du personnages. Ils permet aussi de transmettre des valeurs et des modèles à suivre tout en sensibilisant dès le plus jeune âge. En effet, cela permet aux enfants de découvrir beaucoup de choses hors du cadre familiale. Cependant cela à un risque si le contenu dans les films, dessins animées etc n'est pas adaptés à leur âge comme par exemple la violences ou les stéréotypes peuvent avoir un effets néfaste sur leur comportement ou leur perceptions de la vie en société. C'est pour cela que dans le cinéma les films ou séries ont une limitation d'âge pour éviter le plus ce genre de situation.

Maintenant passent à l'importance du multiculturalisme et de l'inclusion dans les films.

Le multiculturalisme est important car il favorise la diversité culturelle tout autant que l'inclusion dans le cinéma. Ce sont tout deux des rôles essentiels dans ce 7 ème art. Il permet de découvrir des cultures , des traditions ainsi que différents mode de vie ce qui offre une ouverture sur des réalités souvent peu connue. En mettant en lumière des personnages issus de minorité ou de communautés marginalisées (par exemple : l'ethnicité, la religion ou encore l'orientation sexuelle et bien plus encore..). Le cinéma permet de donné une voix et une visibilité à ceux qui sont d'une certaine manière différentes aux yeux de la société aidant ainsi à normaliser la diversité et à réduire les préjugés. De plus, au fil des années la diversité est de plus en plus mis à l'honneur en étant abordés dans les films, on peut y retrouver des différents films qui parle de l'amour (référence : L'amour ouf sortie en 2024) ou encore de la justice (référence marquante : la ligne verte sorti en 1999) mais aussi sur l'égalité (référence française historique et politique : le film sur Simone Veil « Simone, le voyage du siècle » sorti en 2021). Tout ces différent « Thèmes » créent un sentiment d'empathie

et de compréhension pour le spectateurs. En effet, en déconstruisant les stéréotypes certains films sensibilisent et alerte sur des problématique sociales et encouragent le spectateur à avoir un regard plus inclusif et une plus grande ouverture d'esprit tout en étant respectueux.

En clair le cinéma agit comme un véritable outil puissant qui permet le dialogue de manière subtile dans le monde culturelle actuelle.

Mais dans tout cas, quelle est l'impact du rôle de l'innovation technologique ?

Les nouvelles technologies ont profondément transformé le cinéma, que ce soit dans la création ou dans la distribution mais aussi dans l'expérience que va éprouver le spectateur. Commençons par les effets visuels aussi appelé VFX , ils permettent de créer des mondes et des scènes impossibles à filmer en conditions réelles. Grâce à des avancées comme la CGI (images de synthèse) et au motion capture, les réalisateurs peuvent ainsi donner vie à des créatures fantastiques et recréer des époques révolues ou réaliser des cascades sans prendre de risques de blesser les acteurs. Des films qui en font parfaitement l'exemple sont le film Avatar (réaliser par James Cameron) ou encore Avengers (réaliser par Stan Lee).

Passons ensuite à l'impacte qu'a le Streaming sur le cinéma. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'arriver de Netflix ou bien Disney+ mais aussi Prime que ces différentes plateformes ont bouleversé complètement l'industrie du cinéma en le rendant plus accessible et en offrant aux créateurs des moyens de financement alternatif. Elles permettent aussi la diffusion de films indépendant ou de projets plus dit à risque tout en évitant la pression des sorties en salles. Dans les dernières années on a vu l'impacte qu'avait le Streaming sur l'industrie avec la grise mondial du Covid-19.

Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger la réalité virtuelle (VR) ou la réalité augmentée (AR). En effet, cette technologie permet de repousser les limites de l'immersion et crée une nouvelle façon pour le spectateur de voir un film. Le films interactif en VR plongent le spectateur au coeur de l'histoire comme s'il était le personnage principale. Vous pouvez retrouver ça dans les parc d'attractions comme le Futuroscope qui depuis plusieurs années utilise cette méthode pour attirer des clients. Tandis que la AR enrichit l'expérience cinématographique en superposant des éléments virtuels au monde réel comme par exemple avec tout l'univers Marvel qui utilise le « Metaverse ».

Toutes ces technologies élargissent les horizons du cinéma , tant sur le plan artistique que commercial offrant ainsi de nouvelles manières de raconter des histoires mais aussi Dun certaines manières d'aussi les vivres.

Maintenant comment faire pour que le cinéma soit une ressources positif de manières économique pour un pays/région et non néfaste pour celui-ci tout en étant durable.

L'utilisation des ressources locales pour les tournages de film ou bien de série stimule l'économie régionale ou du pays car il génère des emplois directs ainsi qu'indirects. Il est vrai que les professionnels du cinéma recrutent beaucoup de métiers divers comme par exemple : des techniciens , des figurants mais aussi tout types d'artisans locaux (boulanger etc) sans pour autant oublier de solliciter des entreprises régionales ou national pour l'hébergement , les transport ou le restaurant. Cela favorise la croissance des commerces et des prestataires en renforçant ainsi l'économie de celle-ci.

Sur le plan écologique en revanche plusieurs option sont possible, tout d'abord réduire la dépendance aux tournages internationaux se qui diminuera de manière quasi automatique votre empreinte carbone liées aux différents déplacements d'équipes ainsi que d'équipements. Utiliser les décors naturels ou des studios qui se trouve prêt de chez vous tout en utilisant aussi des matériaux plus durables ce qui évitera l'importation excessive et limitera les déchets.

Enfin rien de tout cela ne fonctionnera si nous n'adaptons pas une pratique coresponsable en réutilisant les différents décors , costumes etc . Ainsi grâce à cette combinaison entre le développement économique et écologiques cela peut garantir à l'industrie du cinéma d'être plus résiliante et plus responsable.