

Du commentaire littéraire à l'analyse d'un film

Lycée d'Hulst

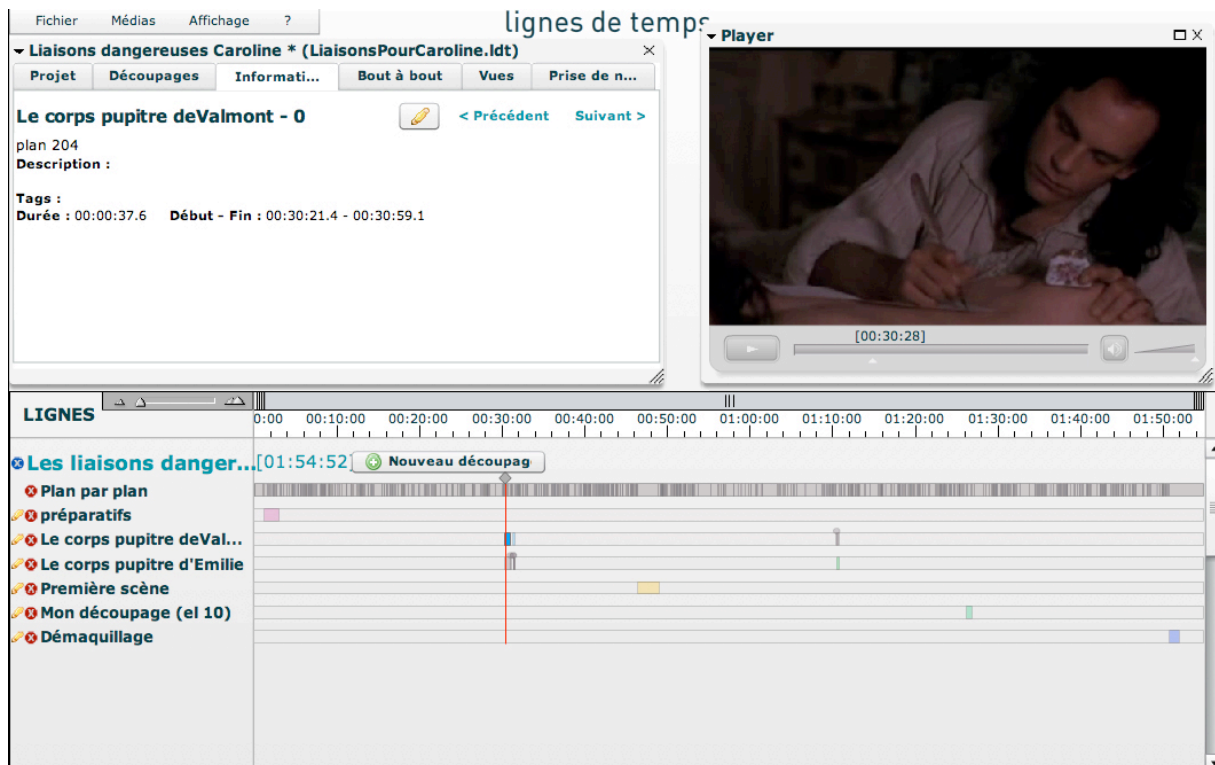
2009-2010

Les Liaisons dangereuses, Stephen Frears

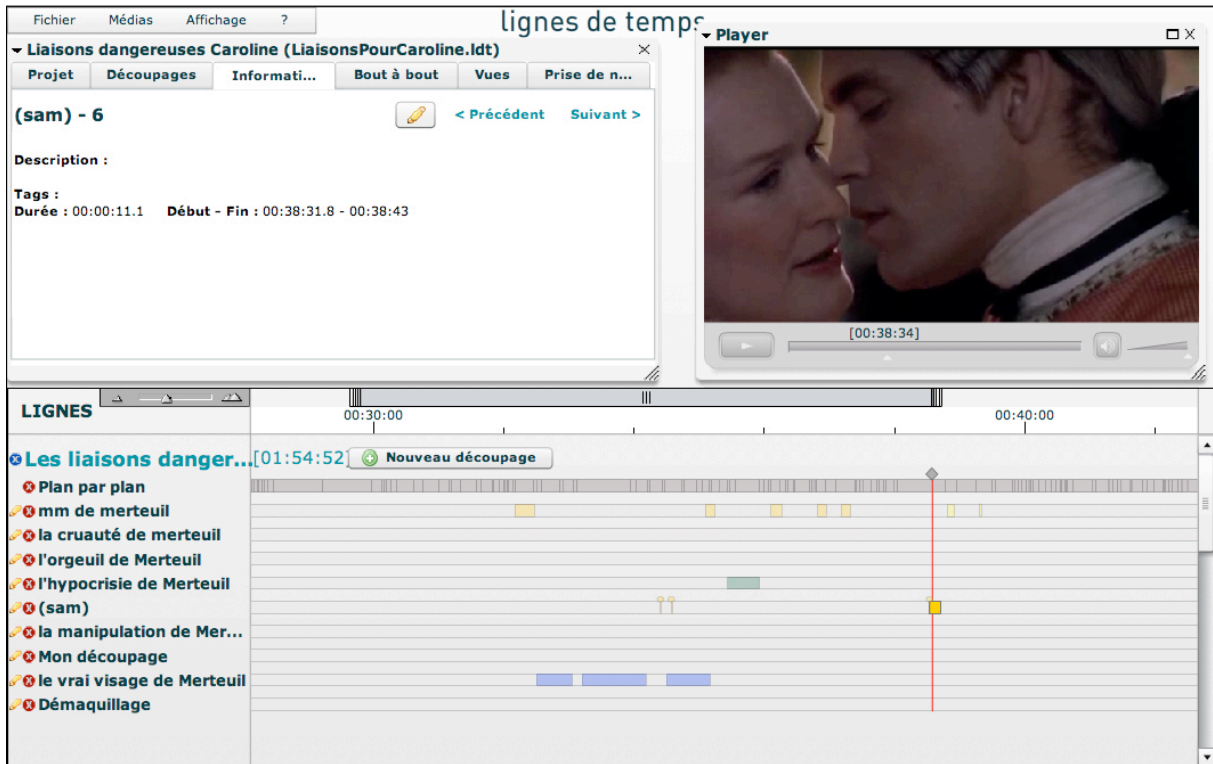
C'est à l'exercice de regarder un film autrement qu'à l'ordinaire que se sont attachés les élèves de cette classe de 1ère littéraire. L'objectif consistait à rejouer l'activité de commentaire réalisée sur l'œuvre littéraire *Les Liaisons dangereuses* de Laclos en se confrontant à l'œuvre cinématographique de Stephen Frears.

Le travail d'annotation du film sur *Lignes de temps* a été réalisé à partir du choix de différentes thématiques. Par exemple,

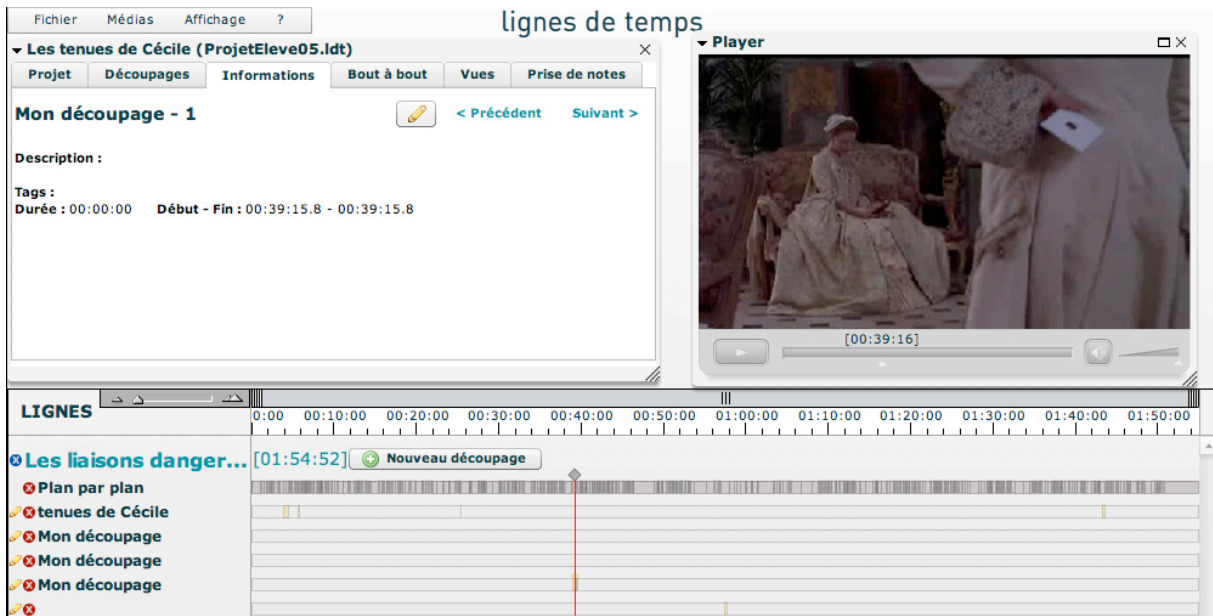
le traitement du corps comme pupitre

l'évolution de la relation entre Madame de Merteuil et le Vicomte de Valmont

ou encore, les tenues vestimentaires de l'un des personnages du film.

Pour d'autres élèves, le générique, structuré en montage alterné des préparatifs des deux protagonistes, a été noté comme l'un des moments clé du film.

The screenshot shows a video editing software window titled "lignes de temps". The main window displays a project named "Liaisons dangereuses Caroline (LiaisonsPourCaroline.Idt)". The selected clip is "mm de merteuil - 0". The description for this clip reads: "Description : Commentaire 7 mai : Deux cadres, la lumière du jour. Le visage reflété. Blancheur. Surexposition. le fond est estompé. En comparaison avec le plan de miroir de la fin. Sur le plan de la fin le visage de Merteuil est vu directement et non par le reflet du visage dans le miroir. On n'est plus dans le miroir. Il n'y a plus qu'un cadre. On peut la voir en face maintenant car à la fin de l'histoire le spectateur sait qui elle est. Tags : main,miroir,Visage Durée : 00:00:17 Début - Fin : 00:00:54 - 00:01:11.1". The timeline below shows a clip starting at 01:54:52. The video player on the right shows a scene with a woman's face.

The screenshot shows the same video editing software window. The selected clip is now "Poudrage - 0". The description for this clip reads: "Description : La perruque du vicomte est poudrée par des domestiques. Le vicomte se protège le visage de la poudre, cela nous rappelle le casque de bataille du chevalier. Tags : exemple intéressant Durée : 00:00:10.7 Début - Fin : 00:02:40.6 - 00:02:51.3". The timeline below shows a clip starting at 01:54:52. The video player on the right shows a scene with a man wearing a white mask.

Sous l'impulsion de l'enseignante et avec l'aide d'une intervenante formée en études cinématographiques, les propos des élèves, majoritairement centrés sur l'attitude des deux

personnages, se sont progressivement orientés vers l'observation de ce qui est visible à l'image.

Différents procédés ou indices visuels ont été relevés : mouvements de la caméra, échelles de plans, lumière et contrastes etc.

The screenshot shows a video player window titled "lignes de temps" and "Player". The main window is titled "Liaisons dangereuses Caroline (LiaisonsPourCaroline.Idt)". The selected clip is "la cruauté de merteuil - 5". The description reads: "cruauté envers valmont et son amour pour tourvel", "Description : La marquise est assise à son bureau, richement parée, une plume à la main, elle écrit (ses outils sont visibles 'plumes, encre, bougies...'). Le plan est très rectangulaire par volonté du réalisateur. le fond est noir. Elle se lève, la caméra la suit, le buste toujours mis en accent. La marquise parle et avance, le plan se resserre. Optique de champ/contre-champ avec Valmont. Gros plan sur le visage 'endiamenté' (et toujours sur font noir) de la marquise; son visage est crispé. La caméra se reconcentre (après Valmont) sur elle en plan large, la suivant dans sa marche rotative de salon. Un plan est mis sur Valmont tandis qu'elle parle (formation d'une voix 'off')", and "Le segment se finit sur un plan qui encadre les deux visages rapprochés des personnages; Tags : exemple intéressant". The video player shows a scene with a woman in a white dress sitting at a desk, with a timestamp of [01:37:59].

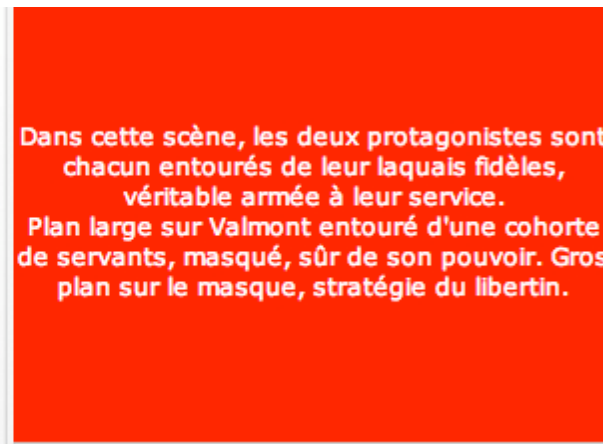
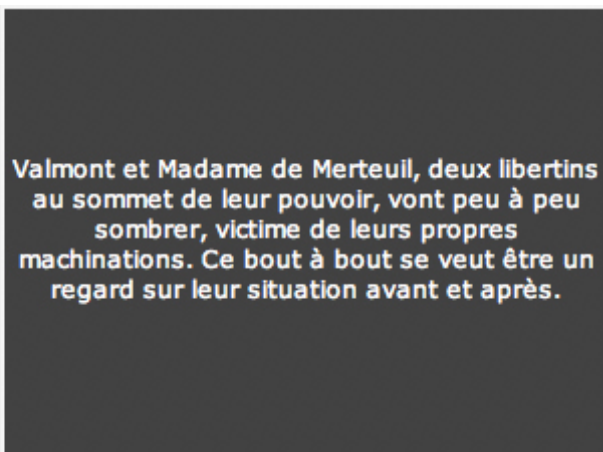
The screenshot shows a video player window titled "lignes de temps" and "Player". The main window is titled "Liaisons dangereuses Caroline (LiaisonsPourCaroline.Idt)". The selected clip is "La mort symbolique - 2". The description reads: "le masque tombe", "Description : Dans ce segment, Mme de Merteuil est de retour chez elle après l'épisode désastreux de l'Opéra. Lentement, elle retire ses boucles d'oreilles et se démaquille, le visage défait. Cependant les larmes refoulées ne coulent que lorsque le maquillage est retiré. L'image s'assombrit progressivement, annonçant la fin du film. Il y a dans cette dernière scène un effet de boucle avec la première, où la même femme était face à son miroir un matin, dans une situation tout autre, où elle se prépare à son 'combat' (maquillage...) tandis qu'ici elle s'avoue vaincue.", and "Tags : exemple intéressant,masque", "Durée : 00:01:09.9 Début - Fin : 01:50:47.3 - 01:51:57.3". The video player shows a close-up of a woman's face, with a timestamp of [01:50:52].

The screenshot shows a video player window titled "lignes de temps" and "Player". The main window is titled "Liaisons dangereuses Caroline (LiaisonsPourCaroline.Idt)". The selected clip is "hypocrisie de Valmont envers Mme de...". The description reads: "hypocrisie de Valmont envers Tourvel", "Description : Valmont et Mme de Tourvel sont filmés en plan rapproché. Valmont discute avec Mme de Tourvel, la manipulant en lui confiant des aspects inexistantes de sa personne, comme sa fausse vertue. Commentaires 7 mai : Il y a beaucoup de gens qui passe devant, il y a des arbres aussi. On ne voit pas très bien les détails du fond. C'est pour mettre en valeur les deux personnages.", and "Tags :", "Durée : 00:00:51.8 Début - Fin : 00:13:29.9 - 00:14:21.7". The video player shows a scene with a man in a red coat and a woman in a white dress, with a timestamp of [00:13:30].

Ici, l'observation de l'image juxtaposée à l'analyse de la relation qui se tisse entre les deux personnages principaux constitue une première étape vers la mise en évidence des enjeux esthétiques du film.

Nous présentons maintenant, à titre d'exemples, les captures d'écran de deux bouts à bouts réalisés par les élèves.

1er bout à bout : Valmont, Merteuil et leur armée.

LA CHUTE

A la fin du film, Madame de Merteuil et Valmont se retrouvent face à eux mêmes, Valmont meurt loin de son aimée et Merteuil est rejetée par le monde.

L'objectif effectue un mouvement de dézoom lent, Valmont est au centre de l'image, baignant dans son sang. Contraste fort entre le rouge et le blanc.

La mise au point est sur Merteuil, le fond est flou, on distingue à peine les gens. Le bruit des huées est le seul indice de sa chute.

2ème bout à bout : L'évolution du personnage de Cécile à travers ses tenues.

L'évolution du personnage de Cécile à travers ses tenues.

Première apparition de Cécile de Volanges. Vêtue d'une robe blanche de jeune femme, le choix de cette couleur n'est sûrement pas anodin car elle symbolise la pureté et l'innocence du personnage. Rappelons que Cécile sort tout juste du couvent.

D'un côté plus formel nous observons que la caméra suit le personnage en traveling pour aboutir à un plan américain. Ensuite la caméra poursuit son mouvement pour pivoter du lustre aux deux autres personnages présents dans cette scène : Mme de Volanges et la Marquise de Merteuil.

Nous pouvons voir ici la robe de face. La dentelle illustre l'importance de la toilette chez les libertins. Nous pouvons également analyser à travers cela l'entrée de la jeune Cécile dans cet univers mondain. La fleur brochée sur le haut du corsage nous informe sur la virginité du personnage et de sa naïveté. En effet cette dernière n'est pas encore épanouie. Nous retrouvons ici un plan américain sur les trois personnages. Ensuite un plan rapproché sur les trois personnages nous plongent, nous spectateurs, dans le futur plan machiavelique du film.

La couleur de la robe illustre les premiers tourments amoureux de Cécile de Volanges. En effet le rose nous rapelle une jeune femme qui rougit ou un bourgeon qui se transforme en bouton de rose. L'opposition des deux personnages est ici flagrante de par les couleurs. Il est vrai que la marquise de Merteuil est vêtue d'un rouge sang, nous avons donc ici une rose rouge épanouie en opposition à une rose de couleur naïve. Le libertinage de Cécile débute.

Cécile porte ici une robe de nuit d'un bleu pâle qui semble être en tissu épais afin de camoufler les formes du corps féminin.

Dans un premier temps, nous pouvons voir Cécile vêtue d'une légère chemise de nuit. Ses cheveux sont uniquement attachés en catogan ce qui pourrait exprimer son libertinage de moeurs. Ensuite Cécile se dénude complètement : nous assistons à l'apogée du libertinage de cette dernière.

Il s'agit ici de la dernière apparition de Cécile de Volanges dans le film. Comme au début du film le personnage est de nouveau vêtu d'une robe cachant les formes féminines. La capuche symbolise ce retour à la vertu et la honte qui la ronge. Le gris pigeon est une couleur éteinte qui s'accorde bien avec le costume des religieuses et la gravité de la scène. Donc la boucle est bouclée.

*Cette expérimentation pédagogique a été réalisée avec
l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou (IRI)
<http://www.iri.centrepompidou.fr/pedagogie/>*