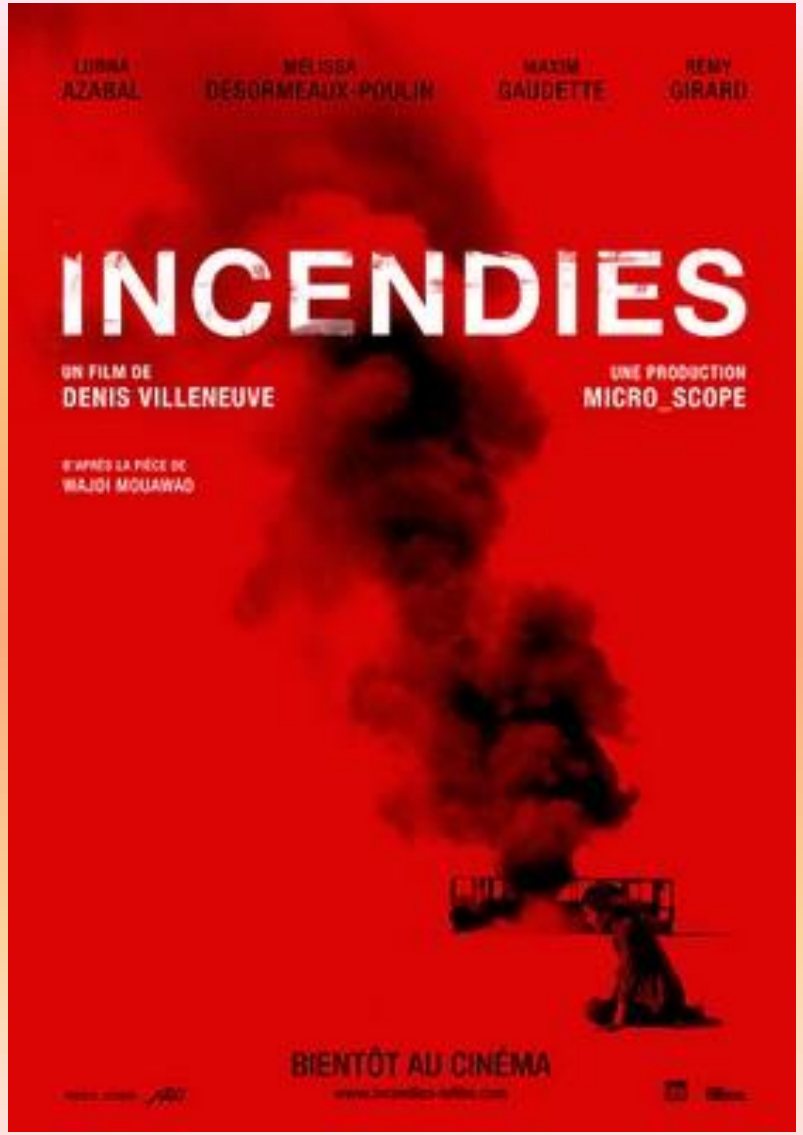
Incendies, Denis Villeneuve, 2010



Formation

Lycéens et apprentis au cinéma

Elba Wentzel-Brun

Janvier 2018

Denis Villeneuve – cinéaste québécois

- 1998 : *Un 32 août sur terre*
- 2000 : *Maelström*
- 2009 : *Polytechnique*
- 2010 : *Incendies*
- 2013 : *Prisoners*
- 2013 : *Enemy*
- 2015 : *Sicario*
- 2016 : *Premier Contact* (*Arrival*)
- 2017 : *Blade Runner 2049*

Wajdi Mouawad

Auteur, metteur en scène, comédien, directeur artistique, plasticien et cinéaste libano-canadien. A dû quitter son pays natal, le Liban, avec sa famille en 1978 à l'âge de neuf ans en raison de la guerre civile

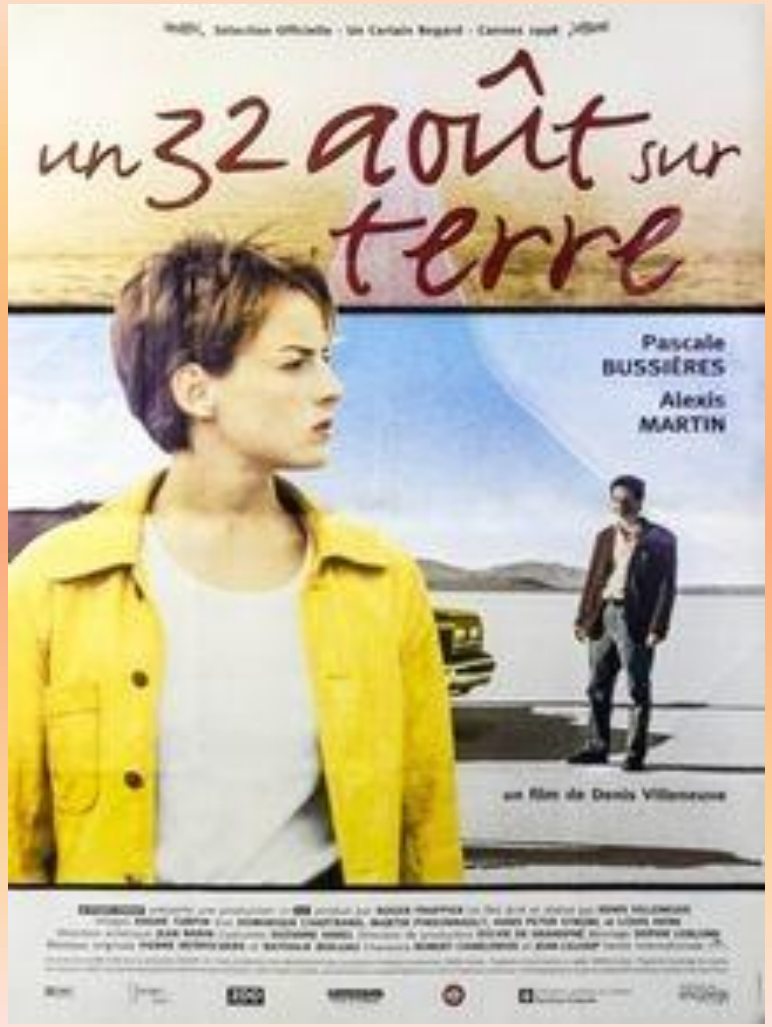
Nombreux romans et pièces de théâtre

Incendies s'inscrit dans son cycle théâtral *Le sang des promesses* qui comprend :

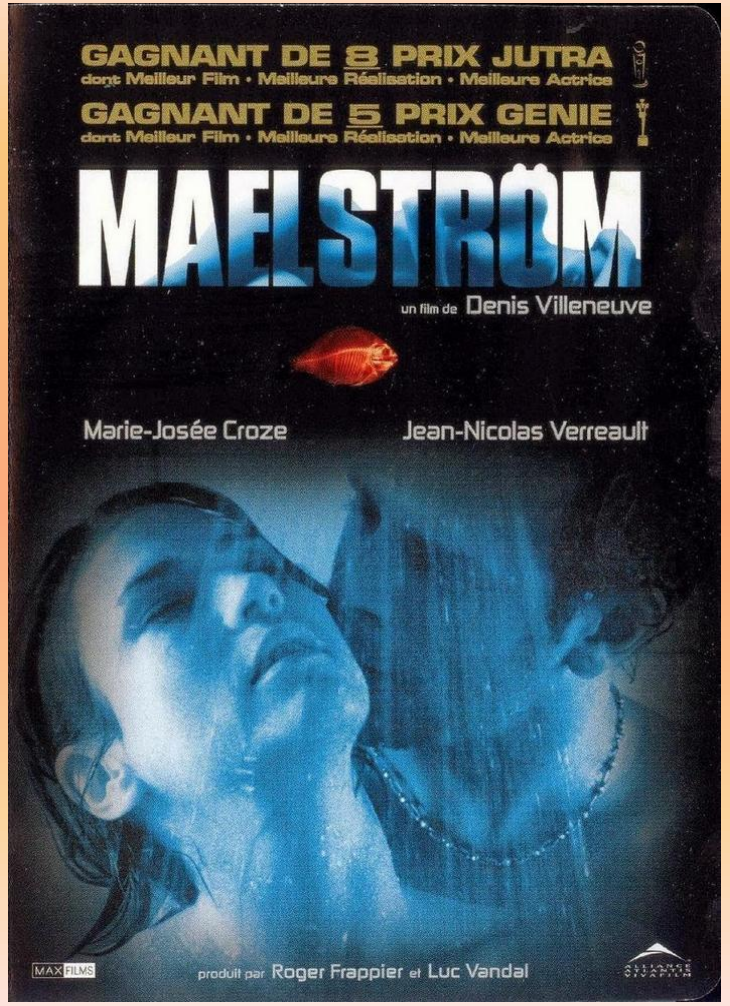
Littoral, 1999
Incendies, 2003
Forêts, 2006
Ciels, 2009

Filmographie de Denis Villeneuve

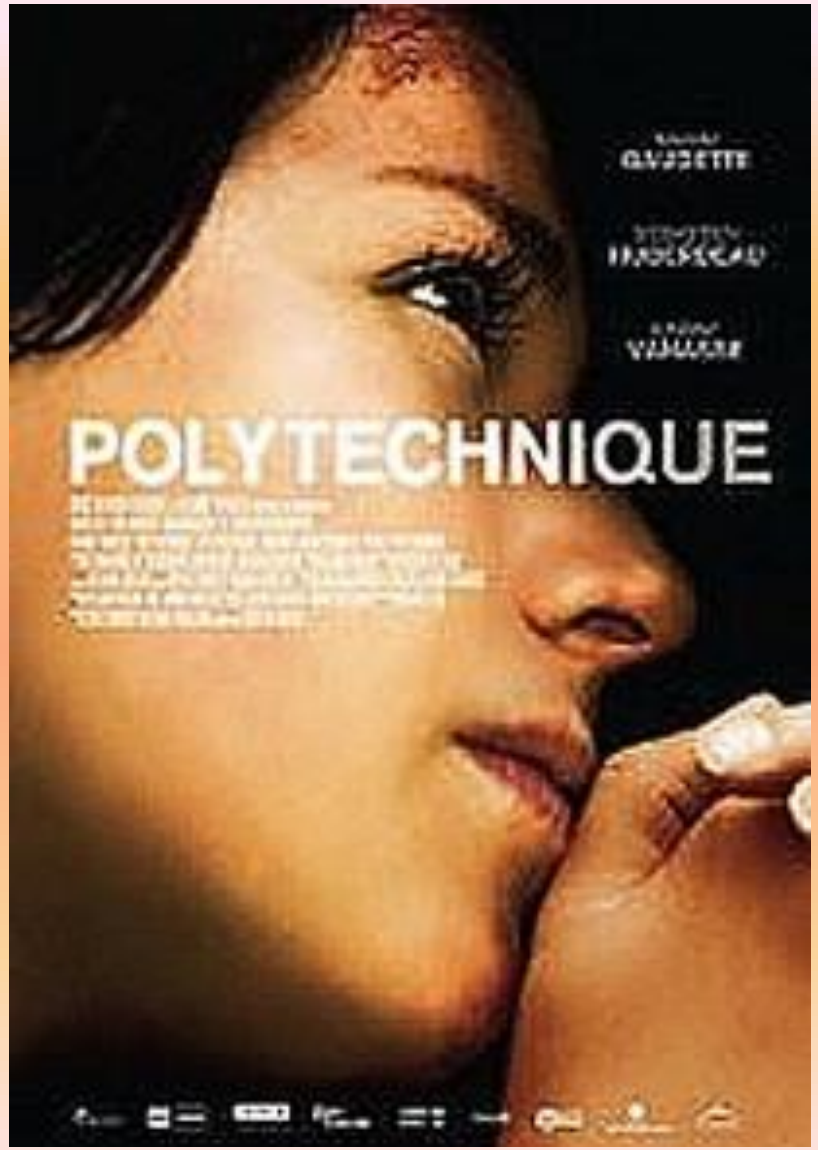
1998 : *Un 32 août sur terre*



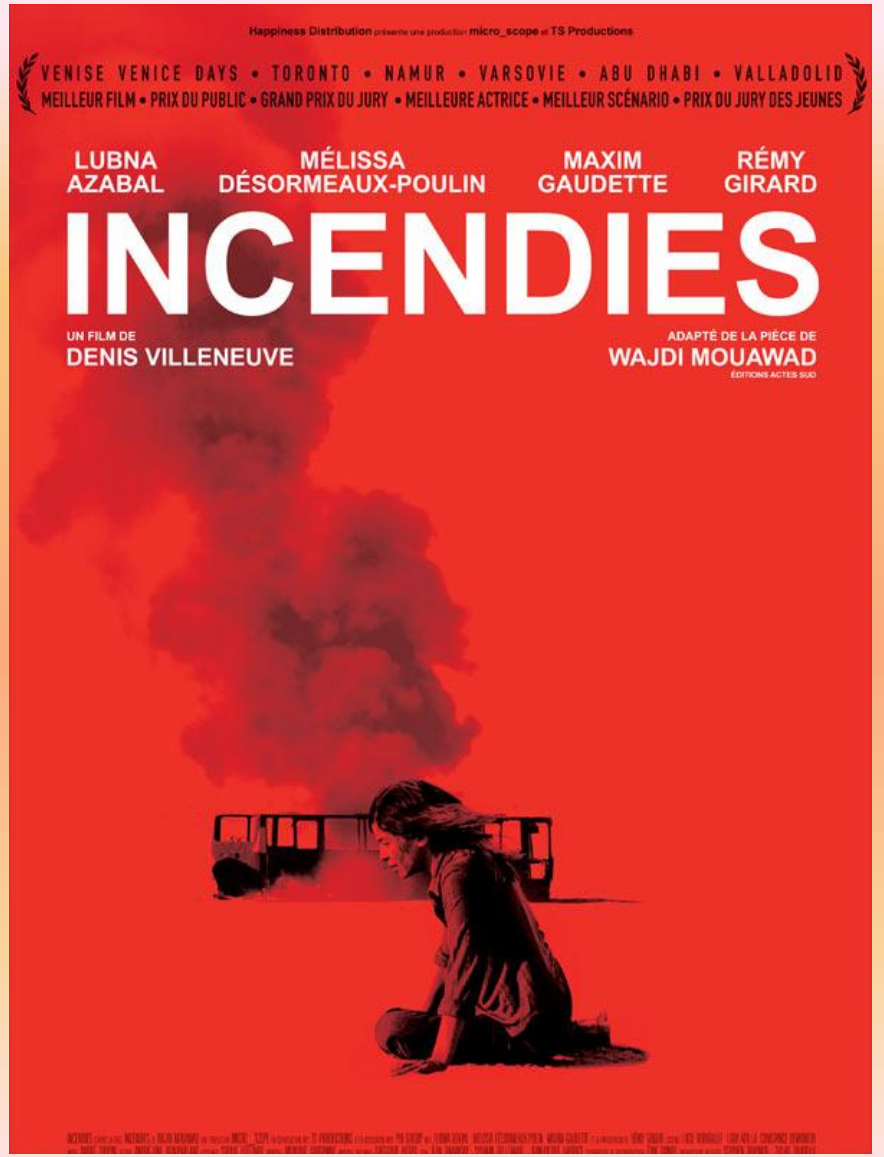
2000 : *Maelström*



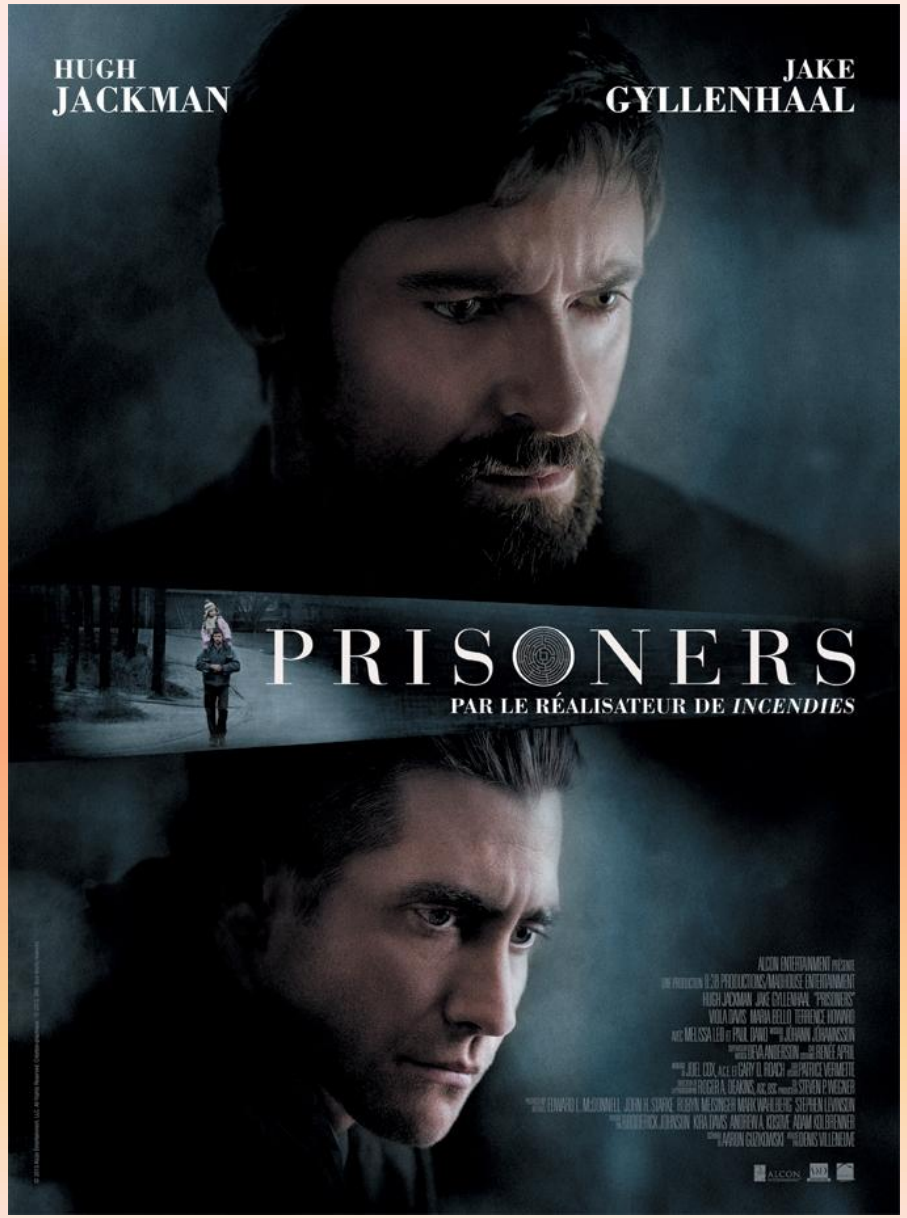
2009 : *Polytechnique*



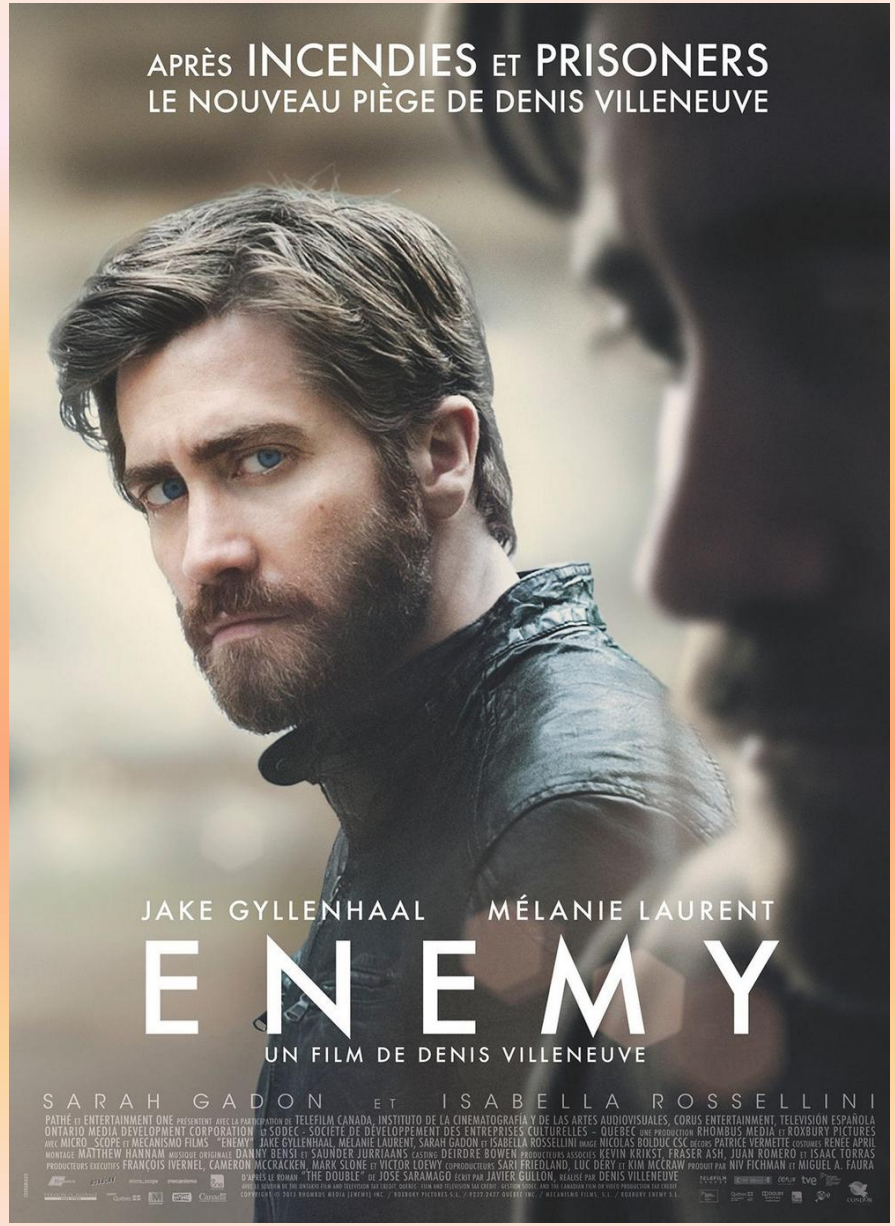
2010 : *Incendies*



2013 : *Prisoners*



2013 : *Enemy*



2015 : *Sicario*

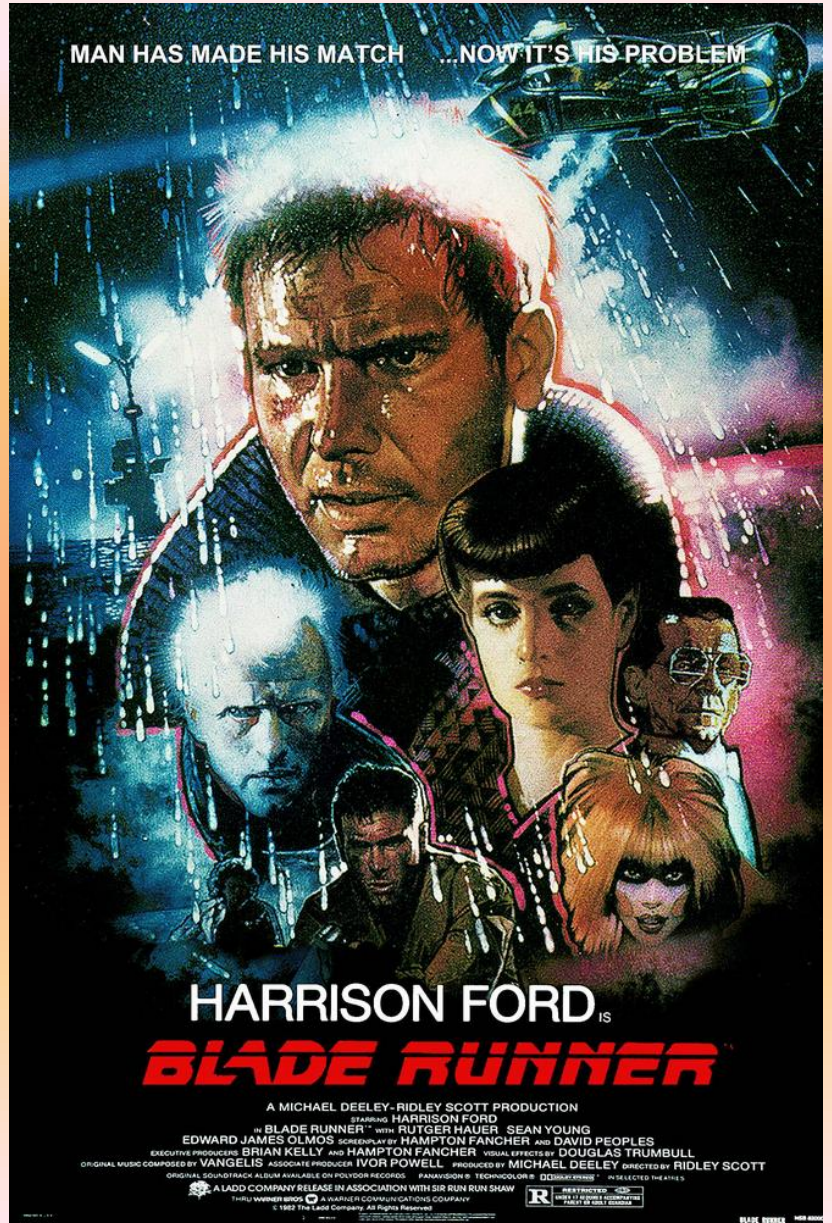
2016 : *Premier Contact* (*Arrival*)

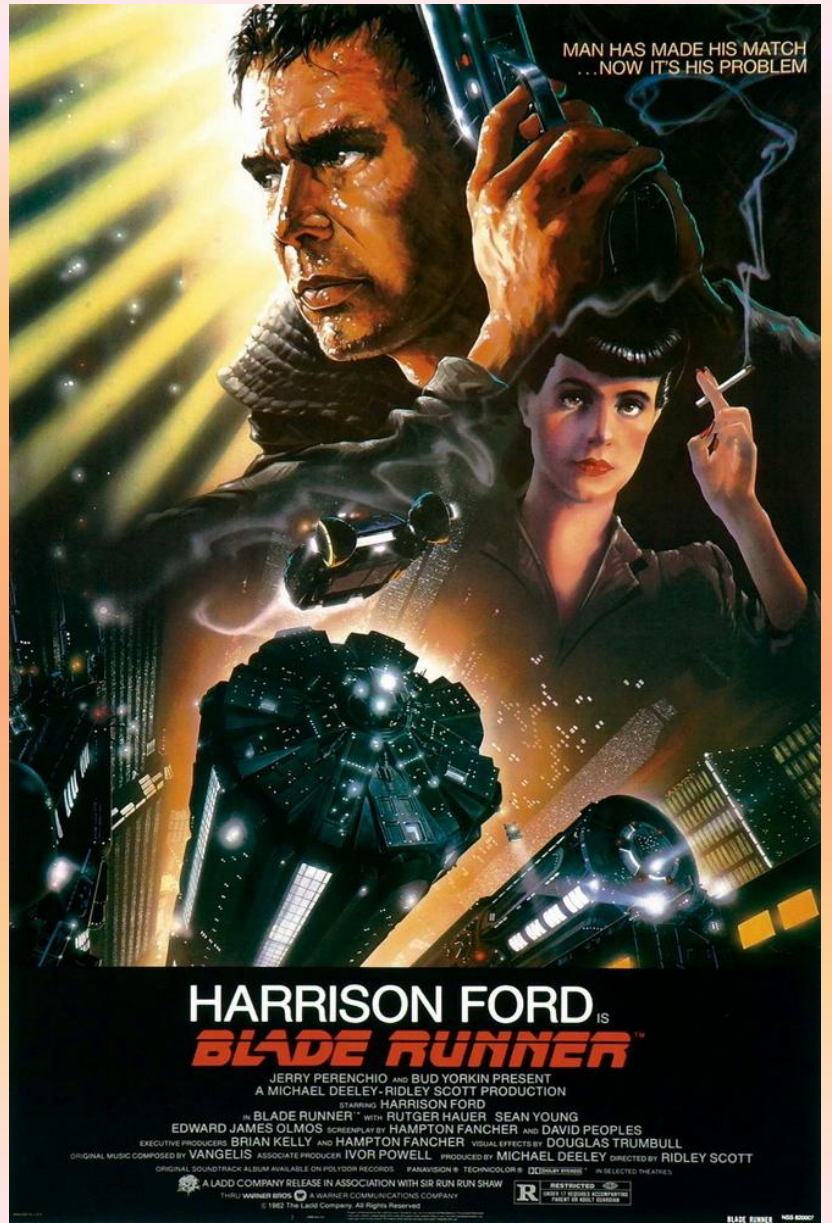
PAR LE RÉALISATEUR DE SICARIO ET PRISONERS
AMY ADAMS JEREMY RENNER FOREST WHITAKER
PREMIER CONTACT
SONY PICTURES RELEASING INTERNATIONAL ET STAGE 6 FILMS PRÉSENTENT EN ASSOCIATION AVEC FILMNATION ENTERTAINMENT ET LAVA BEAR FILMS
UNE PRODUCTION 21 LAPS ENTERTAINMENT UN FILM DE DENIS VILLENEUVE AMY ADAMS JEREMY RENNER "PREMIER CONTACT" (ARRIVAL) FOREST WHITAKER MICHAEL STUHLBARG TZI MA
LOUIS MORIN RENÉE APRIL JÓHANN JÓHANNSSON JOE WALKER, ACE PATRICE VERMETTE BRADFORD YOUNG, ASC MICHAEL A. JACKMAN
STAN WLODKOWSKI ERIC HEISSERER DAN COHEN KAREN LUNDER TORY METZGER MILAN POPELKA SHAWN LEVY DAN LEVINE AARON RYDER DAVID LINDE
TED CHIANG ERIC HEISSERER DENIS VILLENEUVE
LAVA BEAR

HUMAN

2017 : *Blade Runner 2049* (produit par Ridley Scott)

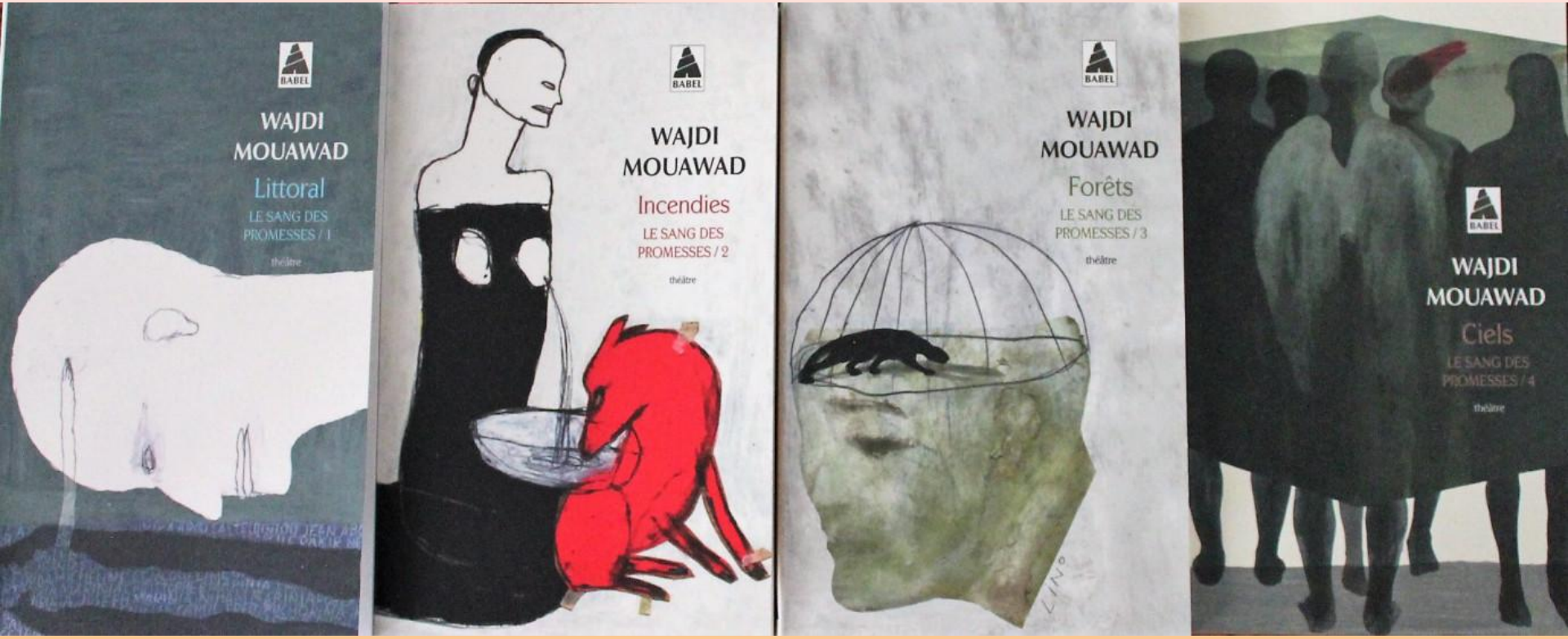
Pour rappel… *Blade Runner, de Ridley Scott, 1982*

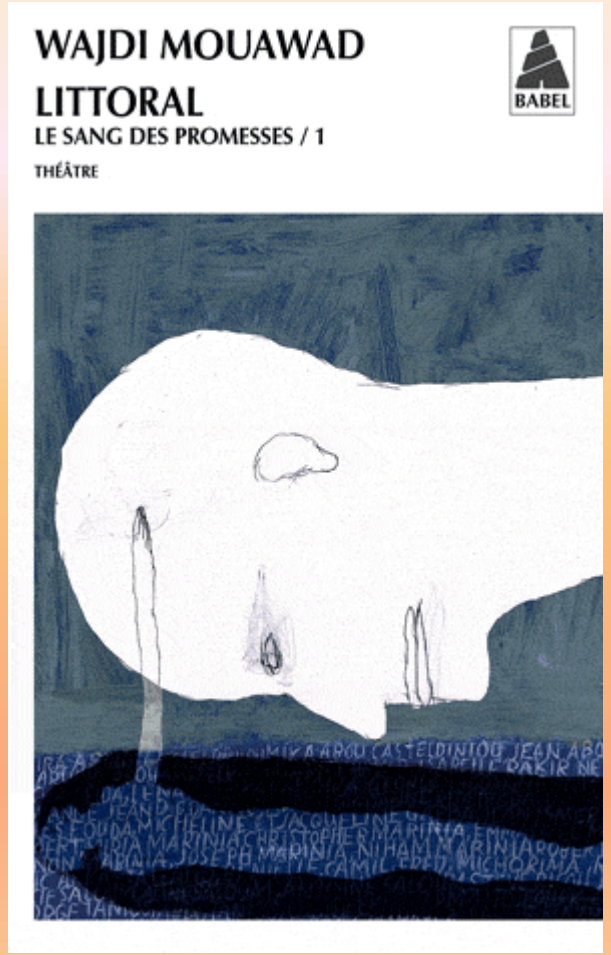




Pour la petite histoire… le rôle tenu par Jared Leto dans Blade Runner 2049 devait être tenu par David Bowie, décédé le 10 janvier 2016 pendant la prè-production du film

Tétralogie *Le sang des promesses*





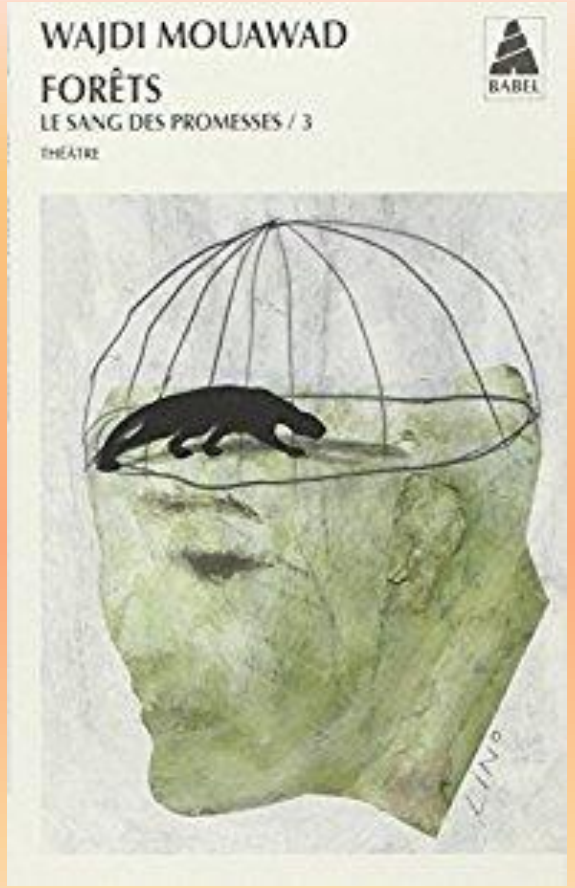
Littoral (1997)
(nouvelle version 2009)

En apprenant la mort de son père inconnu, l'orphelin Wilfrid décide de lui offrir une sépulture dans son pays natal. Mais ce coin du monde est dévasté par les horreurs de la guerre, ses cimetières sont pleins, et les proches de cet homme rejettent sa dépouille. À travers les rencontres douloureuses qu'il fera à cette occasion, Wilfrid entreprend de retrouver le fondement même de son existence et de son identité

Incendies (2003)

Lorsque le notaire Lebel lit aux jumeaux Jeanne et Simon le testament de leur mère Nawal, il réveille en eux l'incertaine histoire de leur naissance : qui fut leur père et par quelle odyssée ont-ils vu le jour loin du pays d'origine de leur mère ? En remettant à chacun une enveloppe, destinée l'une à ce père qu'ils croyaient mort et l'autre à leur frère dont ils ignoraient l'existence, il fait bouger les continents de leur douleur : dans le livre des heures de cette famille, des drames insoupçonnés les attendent, qui portent les couleurs de l'irréparable. Mais le prix à payer pour que s'apaise l'âme tourmentée de Nawal risque de dévorer les destins de Jeanne et Simon.

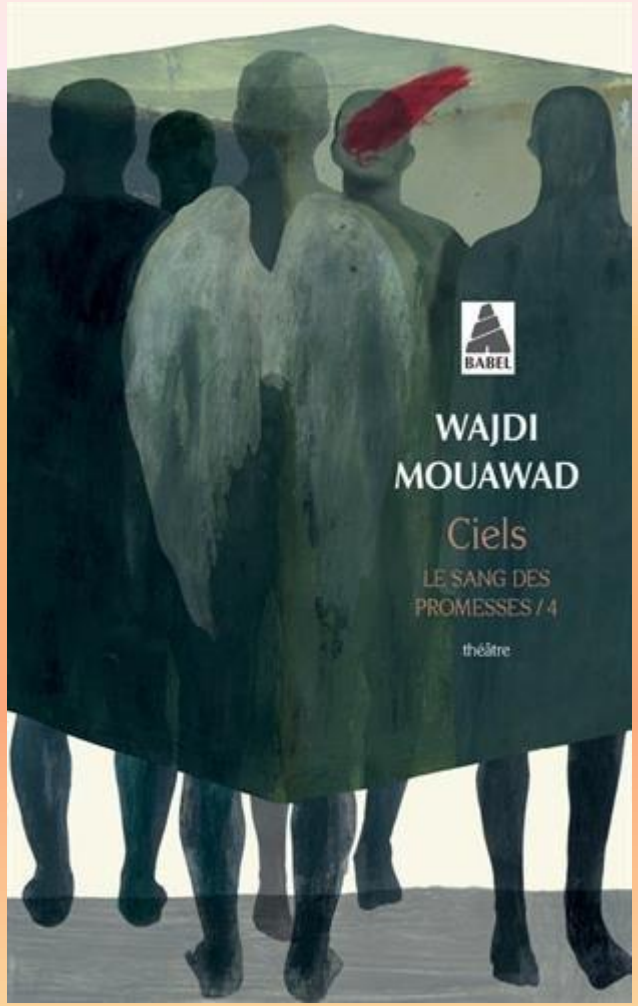
Forêts (2006)



En remontant le fil de ses origines, Loup ouvre une porte qui la conduira au fond d'un gouffre, car là se trouve la mémoire de son sang : une séquence douloureuse d'amours impossibles, qui va de Odette à Hélène, puis à Léonie, à Ludivine, à Sarah, à Luce et enfin à Aimée, sa mère...
A travers les destins entrecroisés de ces femmes liées par le sang, toutes entraînées par les grands bouleversements historiques du 20ème siècle, *Forêts* remonte aux sources des fêlures humaines, intimes, familiales, historiques.

***Ciels* (2009)**

Isolée dans un lieu secret, l'équipe internationale de l'opération Socrate scrute le ciel et cherche à décrypter les messages invisibles que des terroristes y envoient. Quand l'un de ses membres se donne la mort pour des raisons obscures, ce ciel de toutes les voix et de toutes les nations s'obscurcit davantage : se pourrait-il que la beauté du monde enfante elle-même les démons de sa destruction, que L'Annonciation du Tintoret serve de motif à une tapisserie de l'horreur?



Les thèmes chers à Villeneuve

(également récurrents dans l'œuvre de Wajdi Mouawad)

- Les relations humaines, la relation à l'autre : la maternité, la paternité, la filiation, l'amour, la solidarité
- le traumatisme, la souffrance, le destin, la mort
- la résistance
- les personnages féminins
- le temps (qui n'est pas forcément linéaire)
- la communication - le manque de communication
- la question de l'identité et de l'humanité
- la quête et la transmission

Les acteurs d'Incendies

Lubna Azabal - Actrice belge d'origine marocaine. Sa double culture lui ouvre les portes tant du cinéma français que des cinémas arabes. Elle privilégie le cinéma d'auteur

Nombreux films dont :

Un monde presque paisible, 2002, Michel Deville

Exils, 2004, road movie, Tony Gatlif

Les Temps qui changent, 2005, André Téchiné

24 mesures, 2007, Jalil Lespert

Après un détour par la grosse production avec *Mensonges d'Etat*, 2008, de Ridley Scott, avec Leonardo DiCaprio et Russell Crowe, elle revient au cinéma indépendant avec *Incendies*

Rémy Girard - Acteur québécois

Le déclin de l'empire américain

Les invasions barbares (Denys Arcand)

Nombreux films et Séries TV

Mélissa Désormaux Poulain - Maxim Gaudette
Acteurs québécois - Nombreux films et séries TV

Abdelghafour Elaaziz – acteur (québécois?)

Plusieurs films et séries TV

Films cinéma :
Incendies
Diego Star
Boucherie Halal
Premier contact

Pistes de travail avec les élèves

Avant le film

1. Affiche du film. Décrivez et commentez l'affiche du film : sa composition, les couleurs, ce qu'elle met en avant, ce qu'elle vous inspire. La trouvez-vous réussie ou non, attirante ou pas, pourquoi ?

Happiness Distribution présente une production micro_scope et TS Productions

VENISE VENICE DAYS • TORONTO • NAMUR • VARSOVIE • ABU DHABI • VALLADOLID

MEILLEUR FILM • PRIX DU PUBLIC • GRAND PRIX DU JURY • MEILLEURE ACTRICE • MEILLEUR SCÉNARIO • PRIX DU JURY DES JEUNES

LUBNA AZABAL

MÉLISSA DÉSORMEAUX-POULIN

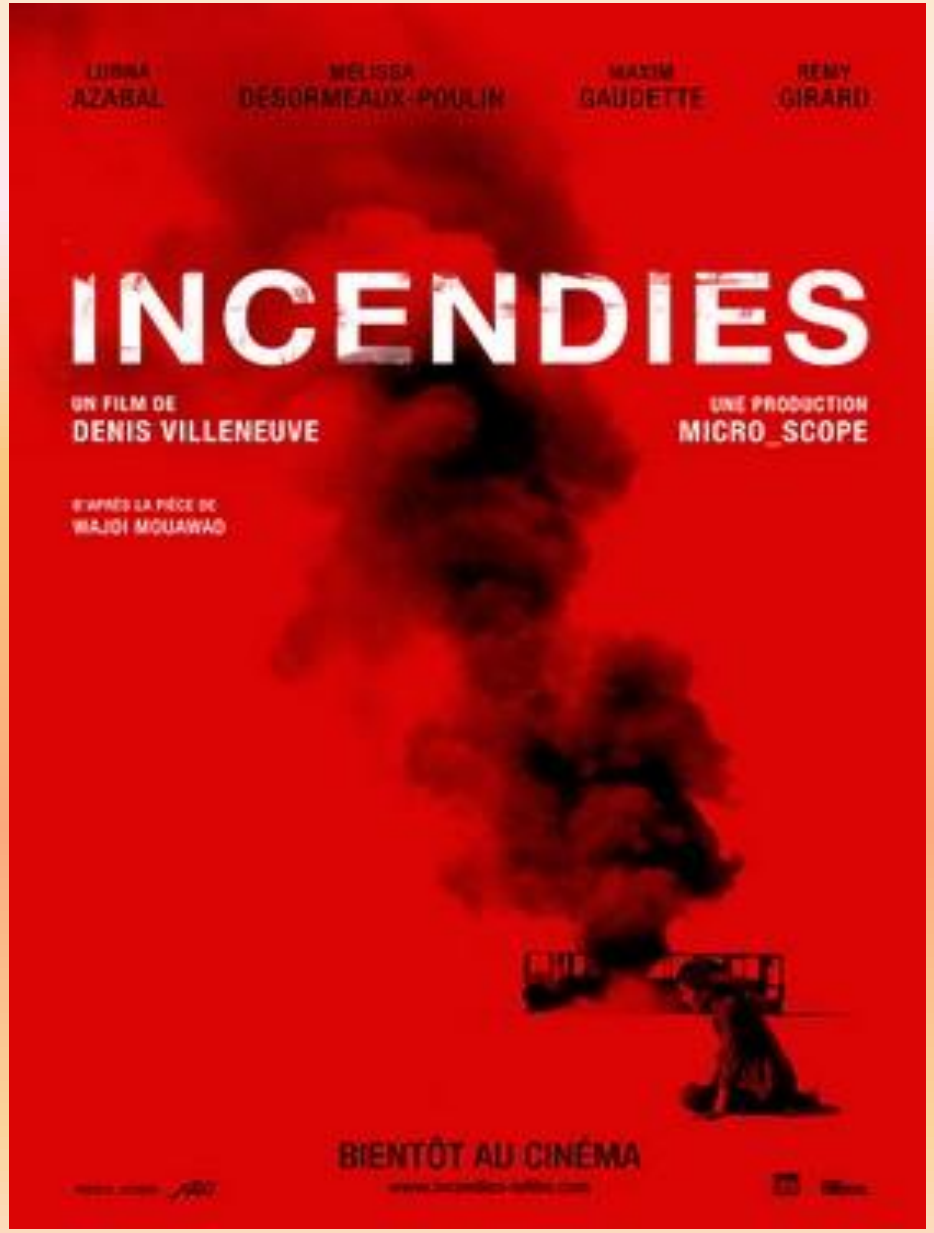
MAXIM GAUDETTE

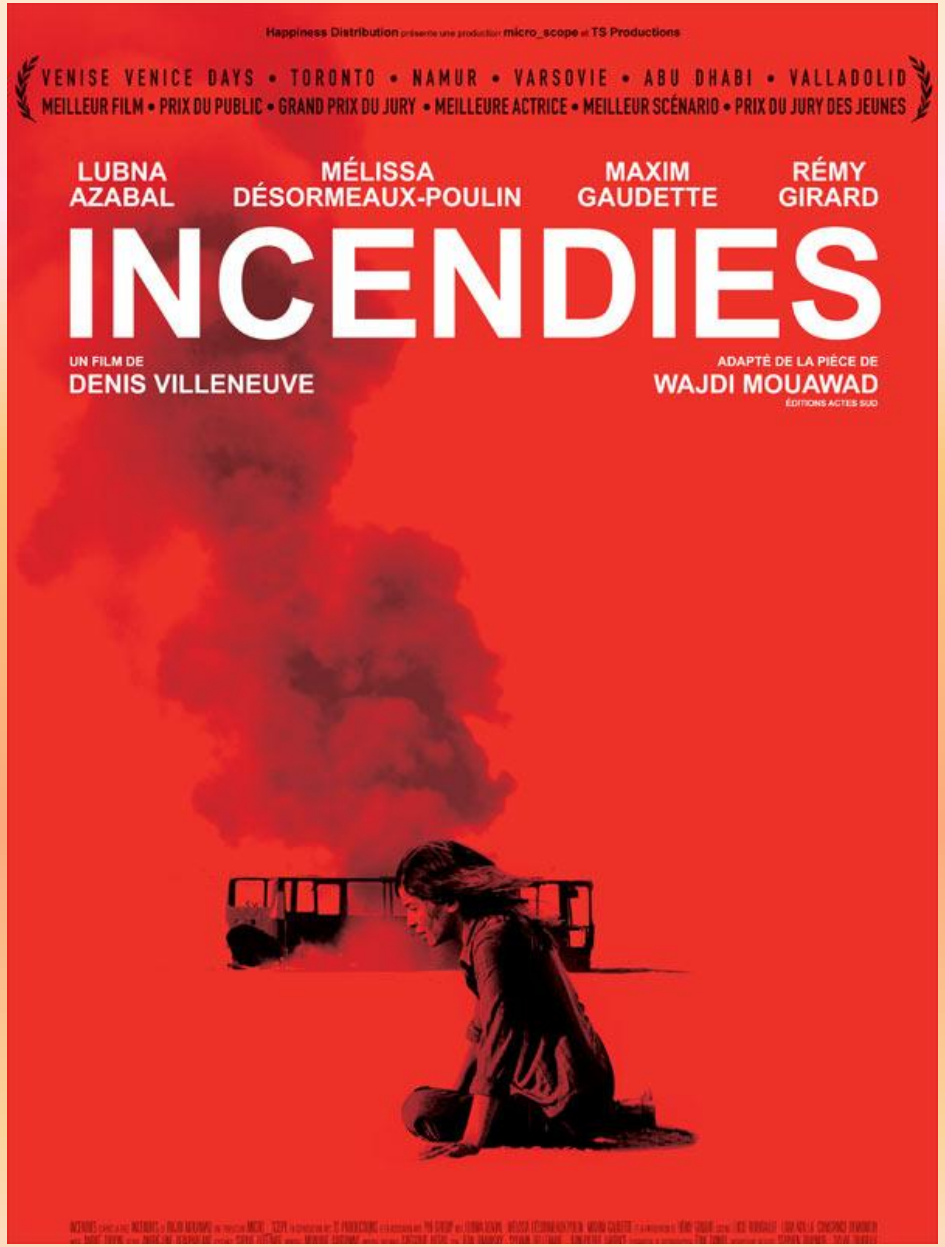
RÉMY GIRARD

INCENDIES

UN FILM DE
DENIS VILLENEUVE

ADAPTÉ DE LA PIÈCE DE
WAJDI MOUAWAD
ÉDITIONS ACTES SUD


LUBNA AZABAL
MÉLISSA DÉSORMEAUX-POULIN
MAXIM GAUDETTE
RÉMY GIRARD
INCENDIES
UN FILM DE
DENIS VILLENEUVE
UNE PRODUCTION
MICRO_SCOPE
D'APRÈS LA PIÈCE DE
WAJDI MOUAWAD
BIENTÔT AU CINÉMA


Happiness Distribution présente une production micro_scope et TS Productions
VENISE VENICE DAYS • TORONTO • NAMUR • VARSOVIE • ABU DHABI • VALLADOLID
MEILLEUR FILM • PRIX DU PUBLIC • GRAND PRIX DU JURY • MEILLEURE ACTRICE • MEILLEUR SCÉNARIO • PRIX DU JURY DES JEUNES
LUBNA AZABAL
MÉLISSA DÉSORMEAUX-POULIN
MAXIM GAUDETTE
RÉMY GIRARD
INCENDIES
UN FILM DE
DENIS VILLENEUVE
ADAPTÉ DE LA PIÈCE DE
WAJDI MOUAWAD
ÉDITIONS ACTES SUD

2. En voyant l’affiche et les photos ci-dessous, quels seront d’après vous le genre et les thèmes du film ?

3. Analyse d’images : Commentez ce photogramme : place de la caméra, échelle, choix du cadrage. Quelle impression le réalisateur veut-il transmettre ?

4. Mêmes questions pour les photogrammes suivants.

Après le film

1. Où et quand se déroule l'histoire d'*Incendies* ? (Plusieurs lieux et époques). Quelle est l'intention du réalisateur en ne nommant pas un pays en particulier (pour l'histoire de Nawal) ?

Europe
Océan Atlantique Nord
Péninsule ibérique
FRANCE
ESPAGNE
PORTUGAL
Îles Baléares
Minorque
Majorque
Ibiza
Corse
Sardaigne
Mer Tyrrhénienne
Mer Ligure
Mer Adriatique
Mer Ionienne
Mer
ITALIE
SUISSE
AUTRICHE
HONGRIE
SLOVÉNIE
CROATIE
BOSNIE-HERZÉGOVINE
SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO
ALBANIE
ROUMANIE
BULGARIE
MOLDAVIE
UKRAINE
RUSSIE
Mer Noire
GÉORGIE
TURQUIE
Asie
SYRIE
IRAK
LIBAN
ISRAËL
JORDANIE
ARABIE SAOUDITE
CHYPRE
GRÈCE
Péloponnèse
Crète
Sicile
MALTE
Îles de Kerkennah
Îles de Jerba
Méditerranée
ALGÉRIE
TUNISIE
LIBYE
ÉGYPTE
MAROC
Afrique
Sahara
Détroit de Gibraltar
Golfe de la Grande Syrte
Mer d'Azov
Mer de Marmara
Légende
Capitale
Autre ville
1 : TERRITOIRES PALESTINIENS
2 : Melilla (ESPAGNE)
3 : Ceuta (ESPAGNE)
4 : Gibraltar (ROYAUME-UNI)
5 : ANDORRE
6 : MONACO
7 : LICHTENSTEIN
8 : SAINT-MARIN
9 : SLOVÉNIE
10 : CROATIE
11 : BOSNIE-HERZÉGOVINE
12 : SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO
13 : ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
0°Méridien de Greenwich
Date : août 2005

CANADA
Carte Politique
OCÉAN ARCTIQUE
GRØNLAND (KALAALLIT NUNAAT) (DANEMARK)
ISLANDE
ALASKA (É-U d'A)
Mer de Beaufort
Baie de Baffin
Golfe d'Alaska
YUKON
Whitehorse
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Yellowknife
NUNAVUT
Iqaluit
OCÉAN ATLANTIQUE
Baie d'Hudson
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ALBERTA
Edmonton
SASKATCHEWAN
Regina
MANITOBA
Winnipeg
ONTARIO
QUÉBEC
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
St Johns
St-Pierre et Miquelon (Fr.)
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Charlottetown
Fredericton
NOUVELLE-ÉCOSSE
Halifax
NOUVEAU-BRUNSWICK
Québec
OTTAWA
Toronto
Victoria
OCÉAN PACIFIQUE
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
LÉGENDE
Frontière internationale
Limite provinciale ou territoriale
Capitale nationale
Capitale provinciale ou territoriale
0 260 520 780Km
Copyright © 2016 www.mapsofworld.com

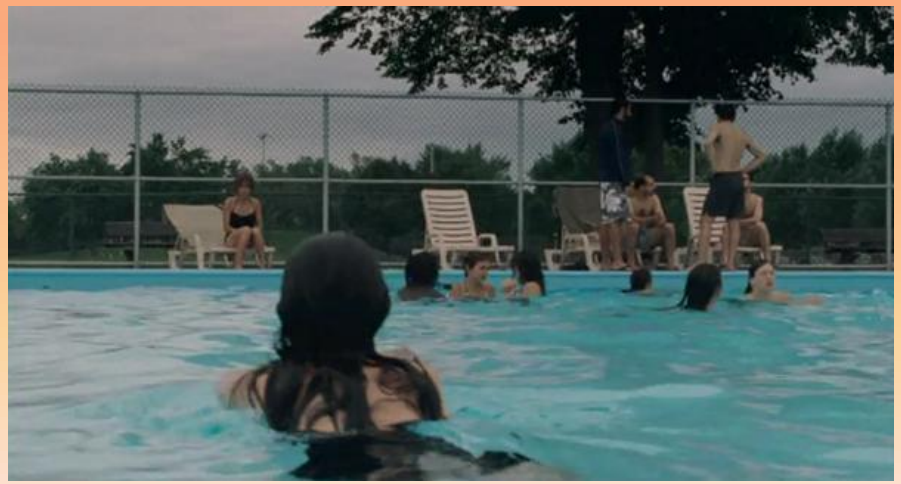
Distance entre Québec, Canada et Beyrouth, Liban ≈ 8500 km

2. Comment le film est-il construit ? Que pensez-vous de ce(s) choix ? Connaissez-vous d’autres exemples de films construits de manière semblable ?

3. Qui sont les principaux personnages, qu'est-ce qui les caractérise ?

4. Pensez-vous qu’il y ait une symbolique dans le tatouage de Nahid ? Laquelle?

5. A plusieurs reprises apparaissent des piscines. Vous rappelez-vous quand ? Pouvez-vous expliquer le choix du réalisateur de les mettre en scène?



Ce sont les enfants de la Femme qui chante.

6. Si vous avez lu ou vu la pièce *Incendies* de Wajdi Mouawad, adaptée par Villeneuve, vous constatez que ces éléments (tatouage, piscine) n'y figurent pas. D'autres éléments de la pièce en revanche ne sont pas présents dans le film. Que pensez-vous de ces changements ? Avez-vous préféré la pièce ou le film ? Justifiez vos réponses.

7. Que pensez-vous du titre *Incendies* ? Que veut-il dire ? Commentez les titres des différents « chapitres » du film ?

Titres doubles

Nawal – 18’55’’

Nawal – 18’58’’

Titres doubles

Daresh – 27’41’’

Daresh – 27’44’’

LA FEMME
QUI CHANTE

LA FEMME
QUI CHANTE

Titres uniques

Le Sud – 51’44’’

Nihad - 1h 30’ 45’’

8. Y-a-t-il un ou des moments du film que vous avez préféré(s) ? Pourquoi ?

9. Y-a-t-il des séquences que vous n'avez pas aimées ? Expliquez-en la raison.

10. Donnez votre opinion sur le film, en parlant des thèmes évoqués, de la façon de les mettre en scène, des décors, du jeu des acteurs, de la musique…

Pour parler cinéma : L'échelle des plans, la place de la caméra, les cadrages, les mouvements de caméra, les raccords…

Le vocabulaire de base du cinéma **L'échelle des plans**

plan général / de grand ensemble

plan de demi-ensemble

plan moyen

plan americain

plan rapproché taille

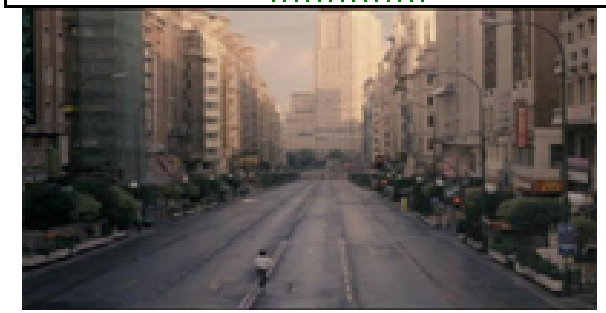
plan rapproché poitrine

gros plan

très gros plan

insert – plan de détail

La place de la caméra : plongée | contreplongée | plongée zénithale



Les mouvements de la caméra

Le panoramique : la caméra tourne autour d'un axe, mais ne se déplace pas, horizontalement ou verticalement

Le travelling : la caméra se déplace pour suivre un sujet, sur des rails, sur une grue, sur des roulettes, ou à l'épaule

- horizontal : la caméra se déplace en avant ou en arrière
- vertical : la caméra se déplace de bas en haut ou de haut en bas

Le zoom = travelling optique

Les raccords : lien entre deux plans

Cut : les deux plans se suivent sans aucun effet particulier, ils sont simplement accolés

Fondu enchaîné : deux plans se superposent progressivement

Fondu au noir : l'image devient noire progressivement (fondu au blanc : même chose, au blanc)

Raccord regard : un sujet regarde quelque chose puis on voit ce qu'il regardait

Raccord dans l'axe : on voit un sujet puis sur le plan suivant on se rapproche ou on s'éloigne, mais l'axe de la caméra est le même

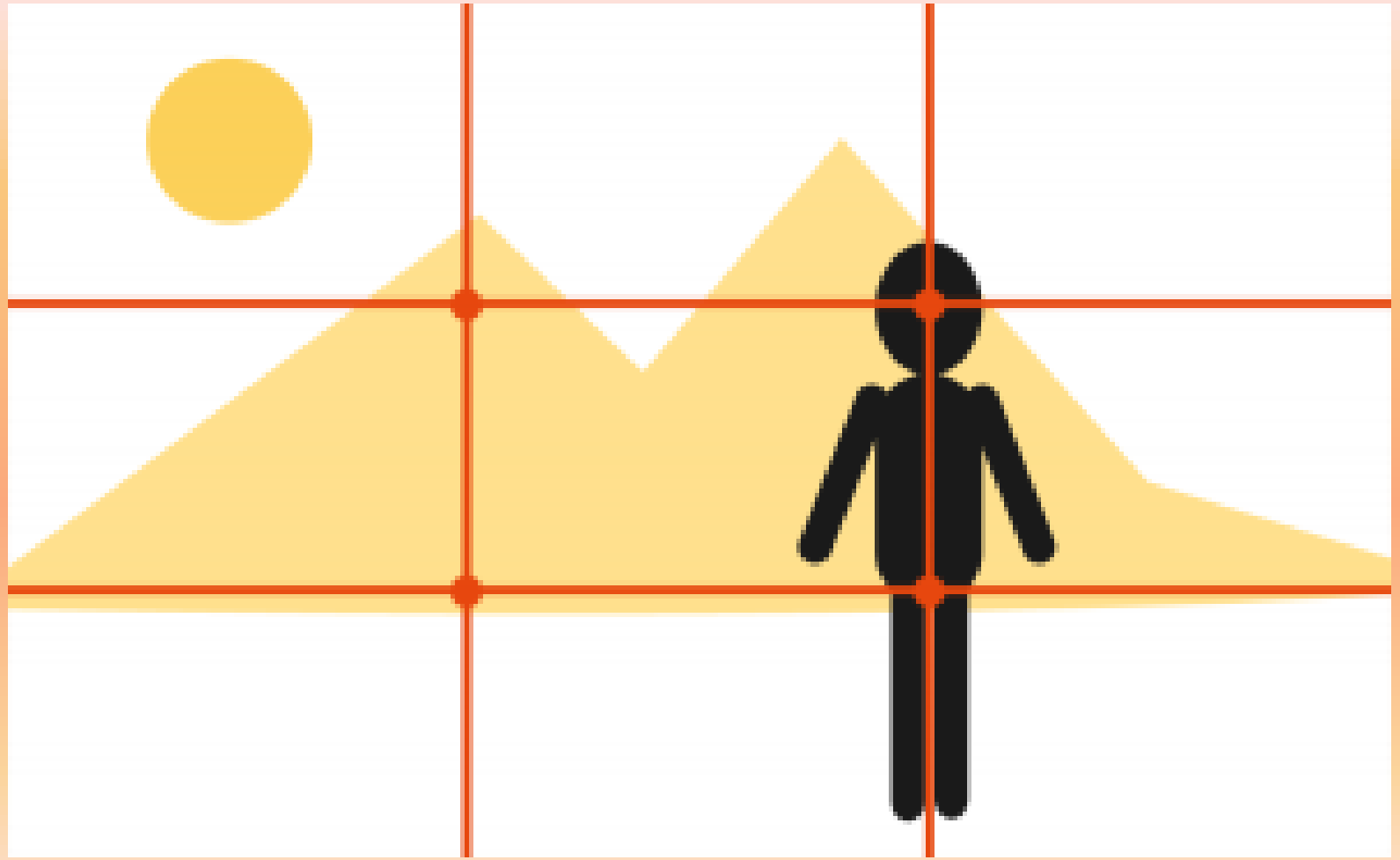
Raccord dans le mouvement : un mouvement commence dans un plan et se termine dans un autre

Un plan séquence : un long plan pendant lequel la caméra n'est pas coupée, il n'y a donc pas de raccords

La bande son : tout ce qui est sonore : voix, musique, bruits…

- **Son off :** extérieur à l'action (extra diégétique) : musiques, voix d'un narrateur
- **Son hors champ** : on ne voit pas la source du son (la bouche, la radio, etc.)
- **Son in** : on voit d'où vient le son

La composition de l’image – la règle des tiers



Etude d'une séquence

Séquence 1 : Cette séquence énigmatique ouvre le film et présente un personnage qui va se révéler être au centre de l'histoire. Elle met en place certains partis pris de mise en scène et des éléments clés du récit.

1a

1b

1c

1d

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11a

11b

11c

12

13

14

15

Le site Image (www.site-image.eu ou www.lux-valence.com/image), conçu avec le soutien du CNC, propose notamment des fiches sur les films des dispositifs d'éducation au cinéma, **des vidéos d'analyse avec des extraits des films** et des liens vers d'autres sites sur le cinéma.

Le regard caméra (ou presque)

Autre exemples…

Les chansons du film - You and whose army?

Séquence d'ouverture + séquence après l'incendie du bus, quand Jeanne est à son tour dans un bus puis dans le sud dans le village de sa mère juste avant d'appeler son frère au téléphone pour lui faire entendre les bruits du village (50'50)

Come On, Come On
You Think You Drive Me Crazy
Come On, Come On
You And Whose Army?
You And Your Cronies*
Come On, Come On
Holy Roman Empire
Come On If You Think
Come On If You Think
You Can Take Us All On*
You Can Take Us All On

You And Whose Army?
You And Your Cronies

You Forget So Easily
You Ought To Know
You Ought To Know / We ride tonight
Oh So Sad
Oh So Sad / Ghost horses
You Ought To Know
You Ought To Know
I'm So Sad / Ghost horses
I'm So Sad
I'm So Sad..

*Crony : pote / copain (péjoratif)

*Take on : vaincre / défier

Radiohead – Amnesia (2001)

Chanson « Nami nami » (Nami Nami Ya Seghirreh)
Traduction : Sleep little one, berceuse de Marcel Khalifé

(1950 - compositeur, chanteur et oudiste libanais, se définit lui-même comme un musicien arabe)

Chantée par Nawal « la femme qui chante » dans sa cellule pendant qu'on entend des cris d'autres femmes (1h 15'30)
Cette chanson est « fondue » à 1h16' avec « Like spinning plates », de Radiohead

Like Spinning Plates : Chanson pour dénoncer les dirigeants qui engagent les pays dans des guerres qui tuent des milliers d'innocents

(source : https://www.youtube.com/watch?v=IGWSy1YnhNI)

Like Spinning Plates* à 1h16’ -> 1h16’42

Séquence après chant de Nawal en prison, images de piscine gelée et de dégel (sale, dans la rue) au Canada, où se trouve Simon (le chant de Nawal et la chanson Spinning Plates s’enchainent)

While you make pretty speeches,
I’m being cut to shreds.
You feed me to the lions,
a delicate balance

When this just feels like spinning plates.
I’m living in cloud cuckoo land*.
And this just feels like spinning plates
Our bodies floating down the muddy river.

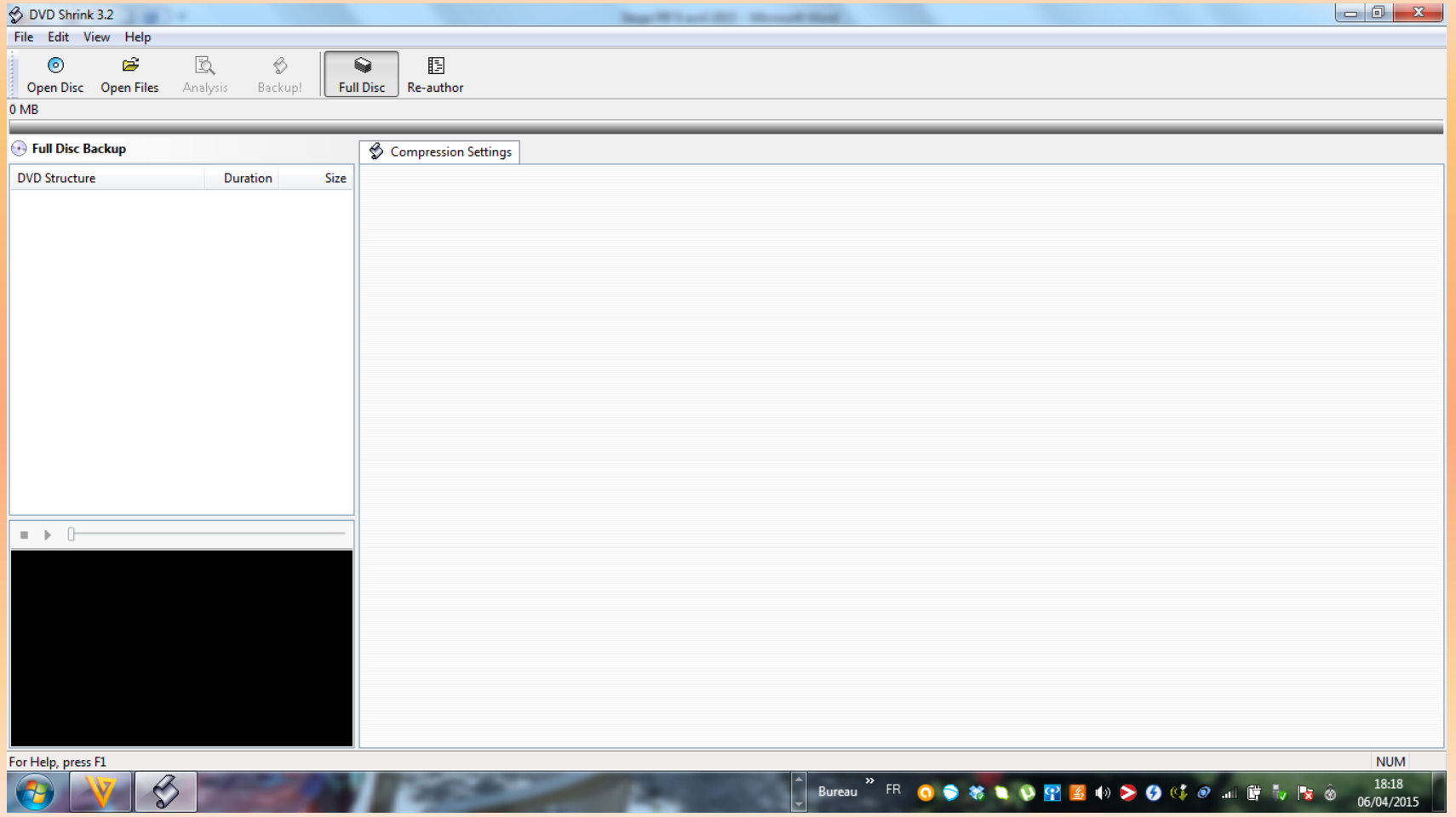
Radiohead – Amnesia (2001)

* comme des assiettes qu’un jongleur fait tourner (et qui risquent de tomber et se briser en mille morceaux)
* une utopie, un pays imaginaire

Pour « capturer » et découper des films, pubs, séquences intéressantes

Avec « DVD shrink » (téléchargement gratuit)

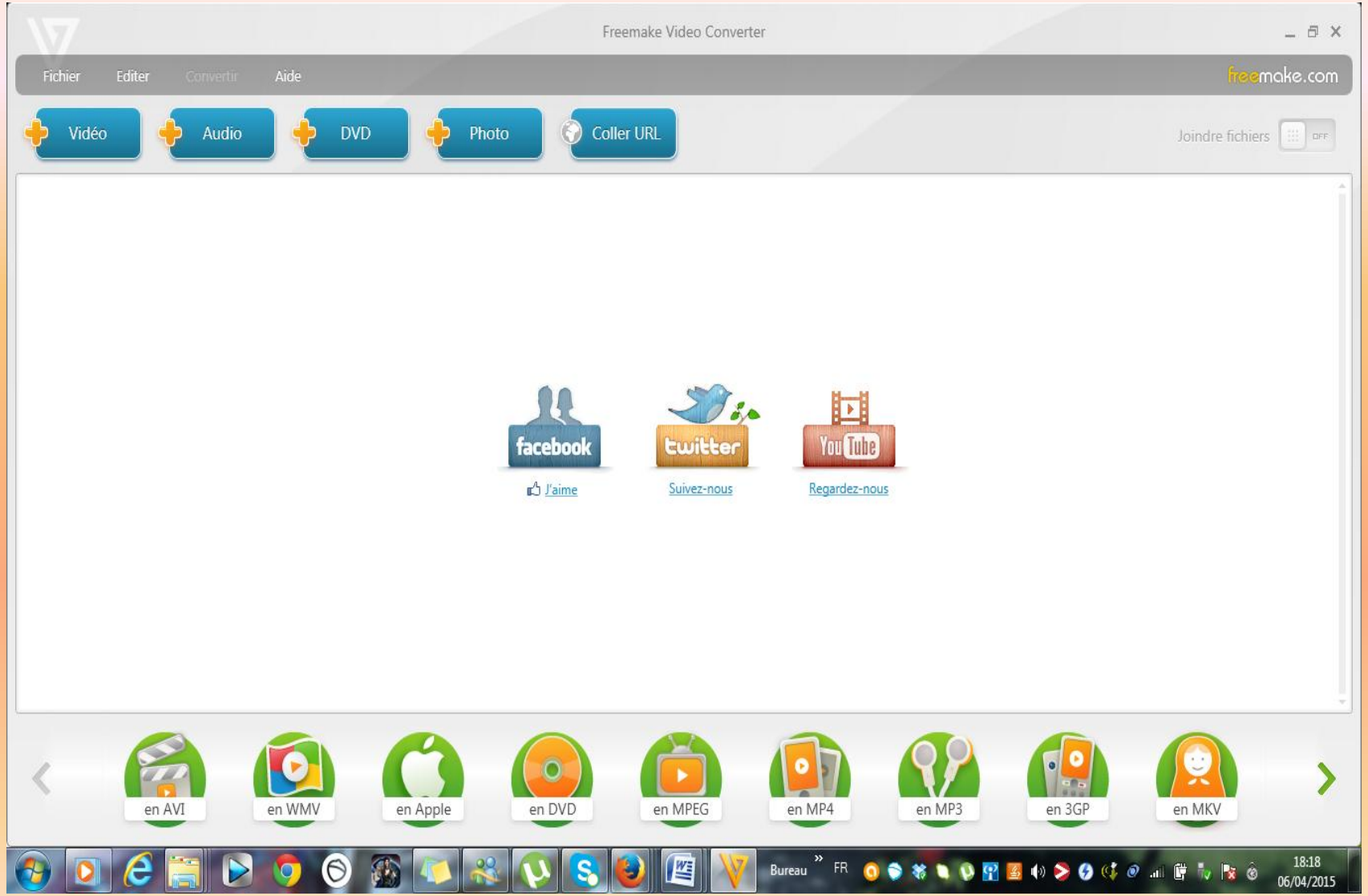
A partir d'un dvd on obtient un fichier plus durable qu'un dvd (environ 3 à 4 GO pour un film entier) qu'on peut ensuite transformer…



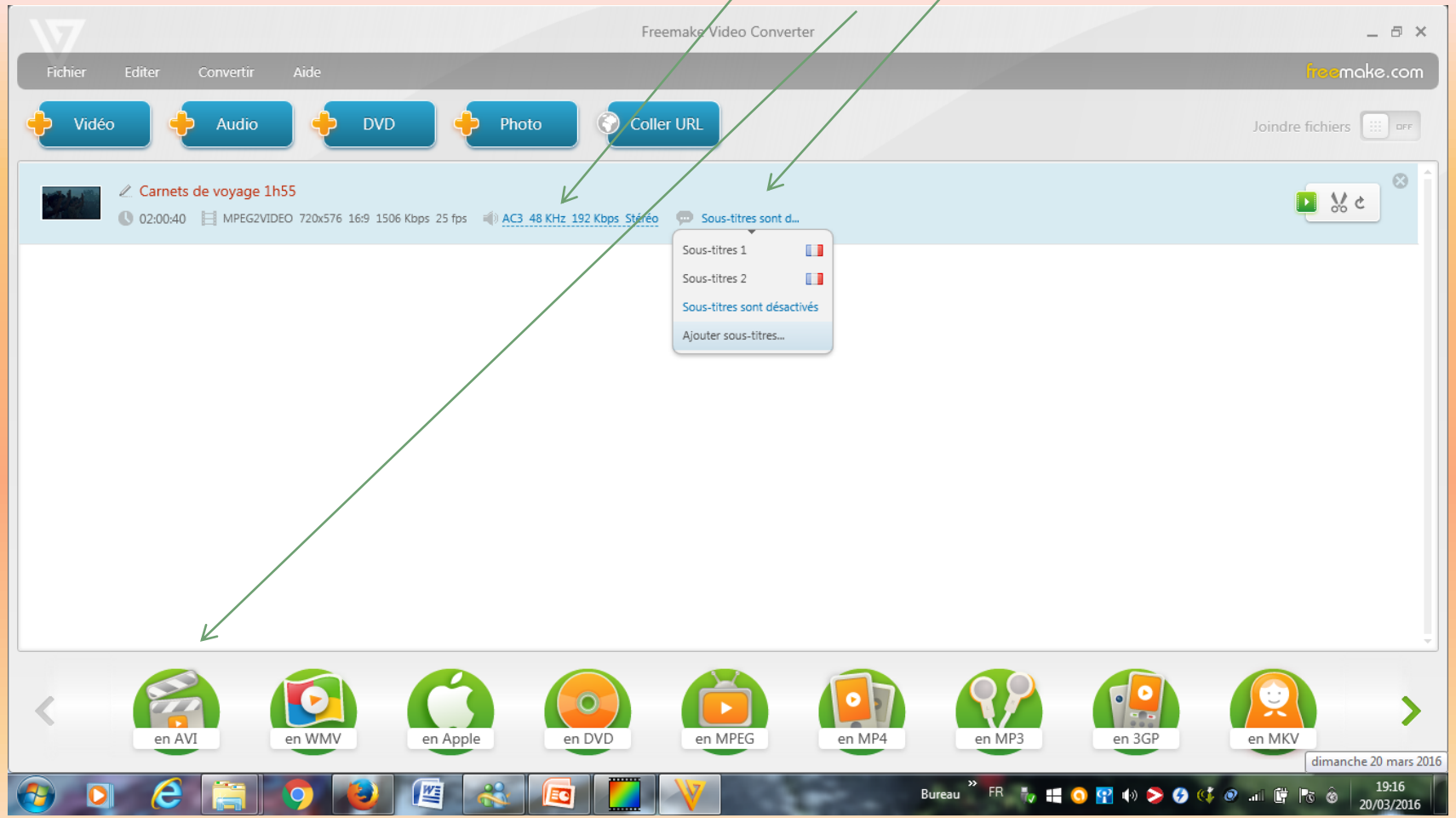
Avec par exemple « Freemake Video Converter »

(téléchargement gratuit)

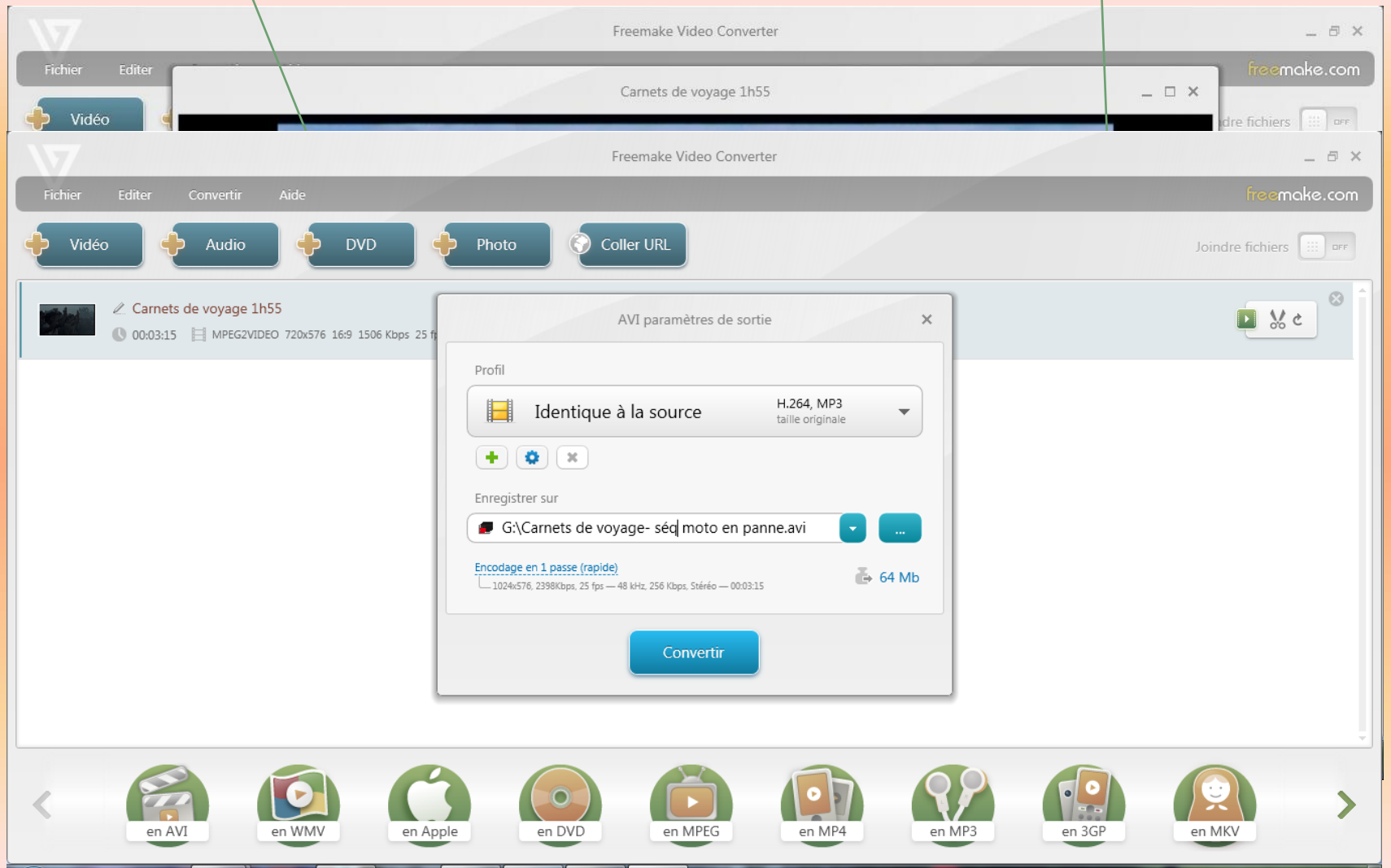
- Pour transformer des DVD en fichiers AVI (moins volumineux, environ 1,3 à 2,2 GO)
- Pour découper des séquences, avec ou sans sous-titres
- Pour capturer des vidéos sur internet (youtube, etc)


Freemake Video Converter
Fichier
Editer
Convertir
Aide
freemake.com
Vidéo
Audio
DVD
Photo
Coller URL
Joindre fichiers
OFF
facebook
J'aime
twitter
Suivez-nous
YouTube
Regardez-nous
en AVI
en WMV
en Apple
en DVD
en MPEG
en MP4
en MP3
en 3GP
en MKV
Bureau
FR
18:18
06/04/2015

IMPORTANT : Choisir la langue
et si on veut on non les sous-titres
puis cliquer sur « en AVI »



Choisir la séquence qu'on veut garder, mettre sur pause : il faut couper avant et après avec les petites icones en bas. Une fois cela fait cliquer sur OK



Pour prendre des images (photogrammes) d'un support vidéo :

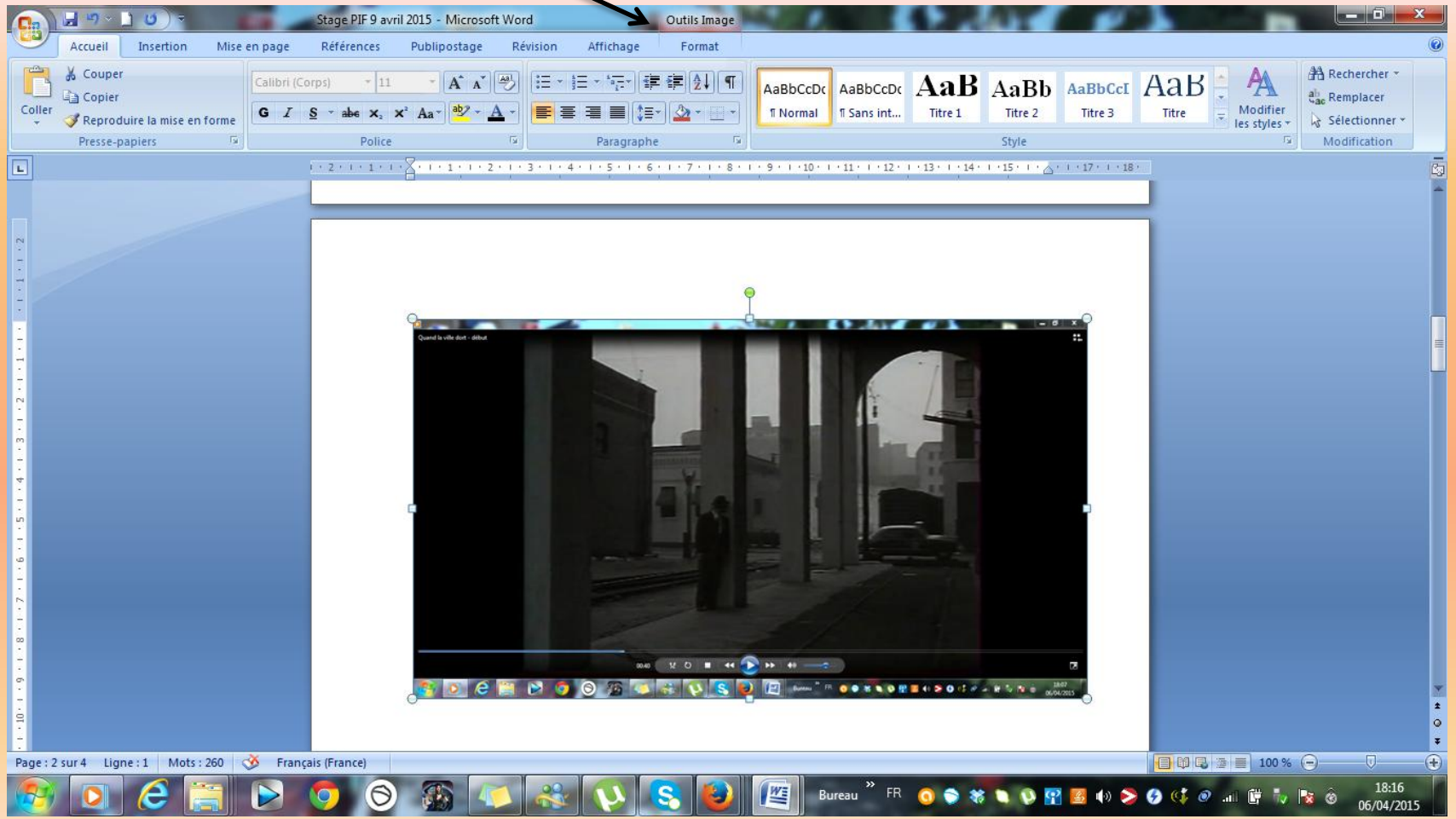
- Lire le dvd ou le fichier vidéo sur l'ordinateur
- Appuyer sur pause pour obtenir le photogramme souhaité
- Presser la touche Prt Sc (print screen) ou Impécr (impression d'écran)

Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Num Lk
Scr Lk
Prt Sc
Sys Rq
Insert
Pause
Delete
Break
Home
Page Up
Page Down
End
Caps Lock
Enter
Ctrl
Fn
Alt
Alt Gr
Ctrl

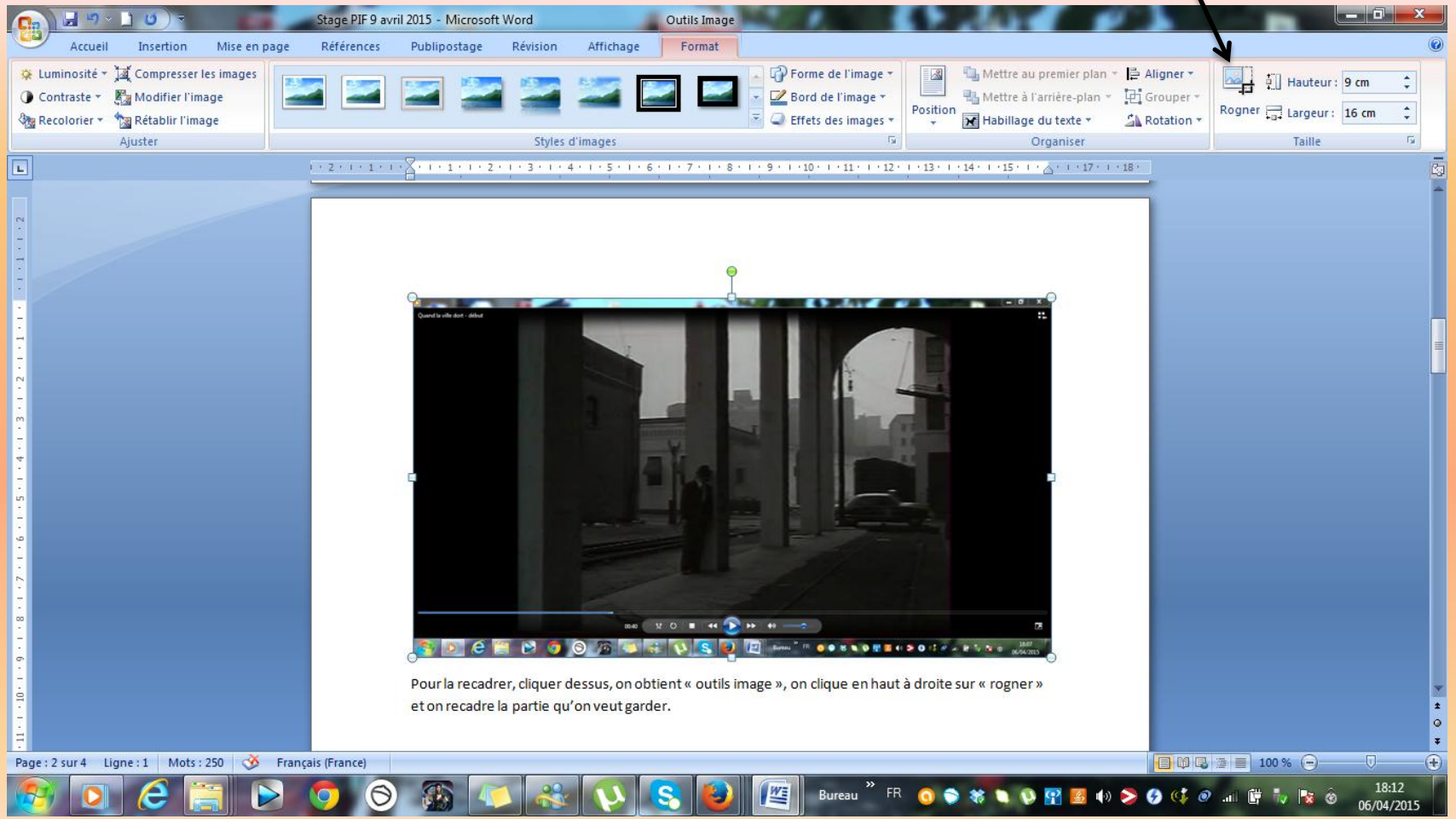
fin
suppr
ins
imp écr
ver num
pause
ins
suppr

Puis aller sur Word ou sur Photofiltre et « coller » l'image obtenue

Sur Word pour la recadrer, cliquer dessus, on obtient « outils image », on clique dessus

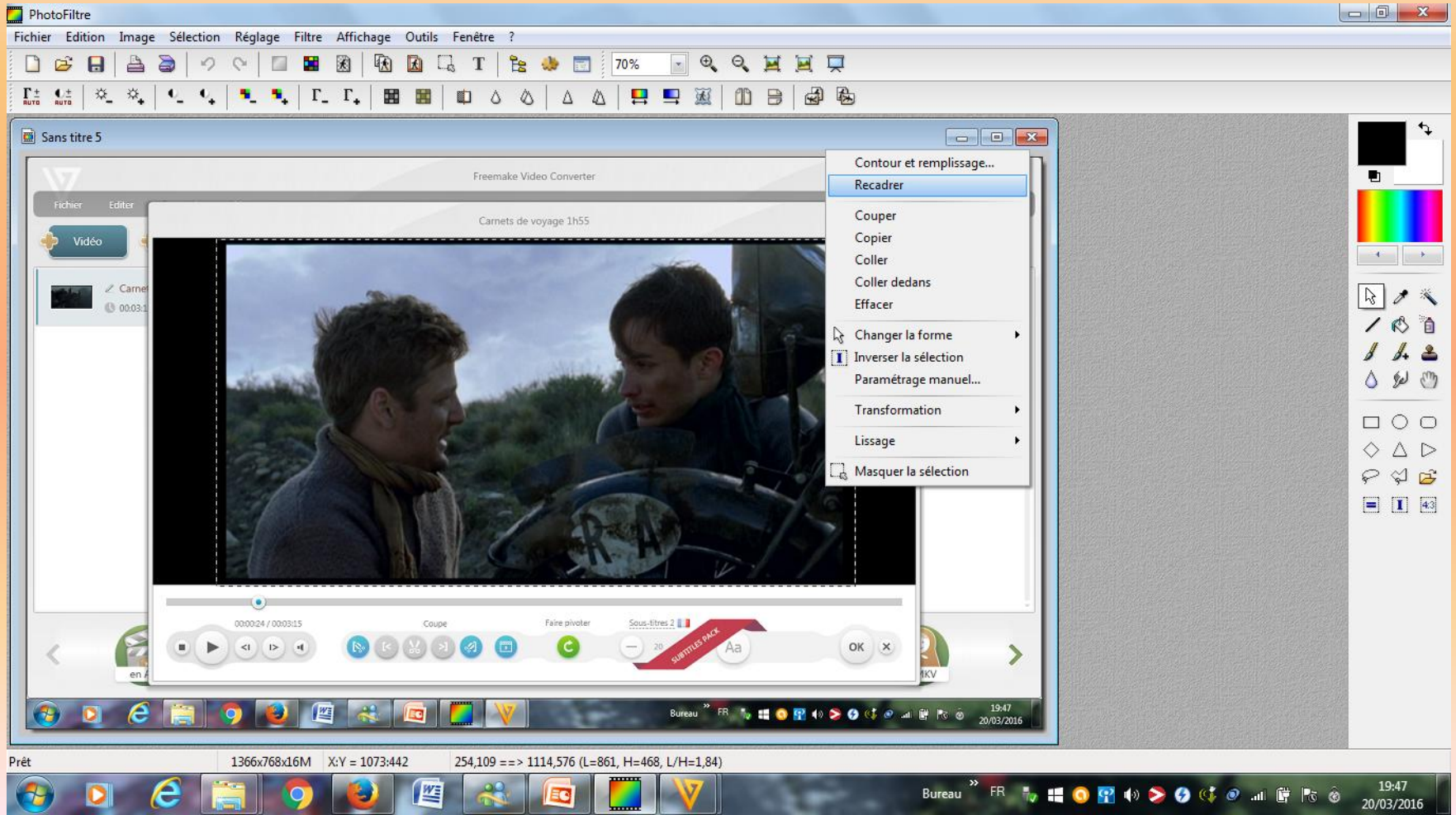


Puis en haut à droite on clique sur « rogner » et on recadre la partie qu'on veut garder



On peut aussi utiliser Photofiltre

(logiciel gratuit téléchargeable) On colle l'image de l'écran sur Photofiltre et on la recadre, elle est prête à être utilisée sur un Powerpoint,un doc Word, etc.



A vous de jouer maintenant….