

Madame Noèle Schneider Rigot, professeur de lettres
classe de quatrième, Collège Les quatre vents L'arbresle 69210

**LE CADRE FANTASTIQUE AU CINEMA : LA MISE EN PLACE D'UNE ATMOSPHERE
INQUIETANTE**

**Extrait : « Sleepy Hollow », Tim Burton (US1999) de 6'47 à 11'27
« La légende du cavalier sans tête »**

Sleepy Hollow, de T. Burton (1999), incipit (générique, après prologue)

OBJECTIFS DE CETTE SEANCE :

Dans le cadre d'une séquence sur le genre fantastique en 4ème :

1) Etudier l'ancrage du registre fantastique au cinéma :

- **Le point de vue narratif au cinéma** : questionnements et effets produits ; l'alternance entre le point de vue interne « personnage » et les points de vue « avec », spécifique au cinéma, et externe, et la manière dont ils contribuent ici à l'atmosphère particulière ;
- **Le cadre de l'histoire** : quelle atmosphère? Quels symboles? Etude de quelques valeurs de cadre notables
- **Une oeuvre audiovisuelle** : le rôle de la bande-son dans la mise en place de l'atmosphère

2) **Prolongement** : Expression écrite : écrire l'incipit de *Sleepy Hollow*, en utilisant le discours descriptif et narratif, avec modalisateurs, selon le point de vue interne du personnage principal.

**INSCRIPTION DANS LE PROGRAMME DE FRANÇAIS DE QUATRIEME ET
DANS LE SOCLE COMMUN – PREREQUIS**

PROGRAMME : préambule II. Lecture, point 3. Lecture de l'image – Programme de quatrième : II. 2 et 5 (lecture, entrée générique : le fantastique ; lecture de l'image : ancrage) ; III. 3 (écrire un fragment de nouvelle fantastique)

SOCLE COMMUN :

Cette séance correspond à diverses entrées de la compétence **C5** la culture humaniste, et s'inscrit pour l'écriture dans la compétence **C1** « écrire ».

PRE REQUIS :

- **ELEMENTS DE BASE DE L'ANALYSE FILMIQUE** : Échelle de plans, mouvements de caméra, valeurs de cadre
- **LA NOTION DE MODALISATEUR** (mais cette séance peut également permettre d'introduire cette notion)

- SAVOIR DISTINGUER LE POINT DE VUE INTERNE, LE POINT DE VUE EXTERNE, LE POINT DE VUE OMNISCIENT

PREPARATION : pour cette séance, les élèves auront revu une fiche de synthèse sur les principaux éléments de l'analyse filmique.

PLAN DE LA SEANCE

Le point de départ est une analyse filmique traditionnelle : observer les éléments favorisant l'installation d'une atmosphère fantastique au début d'une oeuvre audiovisuelle. Progressivement, on arrivera à s'interroger sur la manière d'adapter cet extrait sous forme d'incipit écrit, au point de vue interne du personnage.

Support : fiche de synthèse élève, qui fonctionnera comme un premier brouillon en vue de l'expression écrite : éléments descriptifs à prendre en compte, impression créée, premières réflexions sur les modalisateurs – Par mesure d'efficacité et de cohésion, elle ne reprendra pas les éléments d'analyse filmique (travail oral).

1. **Objectif n°1 : Analyse filmique :analyse globalement « linéaire » de cet extrait, par questionnaire oral, selon le découpage suivant :**

A) premier visionnage de la totalité de l'extrait : question générale de la structure de l'extrait, composé de deux scènes, et de l'atmosphère générale qui s'en dégage

B) Nouveau visionnage de la première scène de 6'47 à 9'29 : le voyage de l'inspecteur Crane : le personnage et le décor : quelles informations? On procède à l'analyse.

C) Nouveau visionnage de la Deuxième scène, l'arrivée à Sleepy Hollow : 9'30 à 11'27

- repérer les éléments constitutifs du cadre, et l'impression qui s'en dégage
- mise en évidence de la valeur symbolique de certains éléments de la description
- repérer les éléments essentiels de la réalisation de la scène : valeur de cadres, angles de prise de vue, mouvements de caméra
- s'interroger sur le point de vue « narratif »

La fiche synthèse élève sera complétée au fur et à mesure des observations.

2. **Objectif n°2, fin de l'heure : Réflexions en vue de l'expression écrite.**

PROLONGEMENT (à développer à l'introduction de la séance suivante):

Expression écrite : récit et description de l'arrivée à Sleepy Hollow par Icahbod (1ere personne), en respectant les éléments et l'atmosphère du film, avec utilisation de modalisateurs.

En correction de cette expression écrite : on pourra par exemple proposer l'incipit de « La chute de la maison Usher » de E. Allan Poe, qui recrée parfaitement le type d'atmosphère

souhaité, utilise de nombreux modalisateurs, et introduit les élèves à l'univers d'Allan Poe.

DEROULEMENT DE LA SEANCE : analyse filmique

I. Situation de l'extrait : voir fiche élève : lecture

- 1) Question d'introduction : à quoi sert un générique dans un film, une série ?
=> fonction informative
=> effet d'attente, anticipation : permet de passer à l'histoire
- 2) Titre? Le val dormant, le vallon qui dort :
=> sommeil : rêve ; peut-être même mort ?
=> se méfier de l'eau qui dort? Du chat qui dort? Calme avant la tempête?

II. VISIONNER EXTRAIT

III. PREMIERES QUESTIONS SUR LA STRUCTURE, L'ORGANISATION et L'ATMOSPHERE GENERALE

- 1) Comment s'organise cet extrait?
=> 2 parties, deux scènes : lesquelles ?
=> trajet en voiture + découverte du village
- 2) Utilité 1ere partie ?
=> voyage : parcours, aventure => personnage hors de son environnement habituel
– longueur du trajet et isolement de la destination.
- 3) saison, moment de la journée, circonstances climatiques ?
=> Pluie, brume, crépuscule
- 4) Influence sur les couleurs?
=> Tonalités sombres, 1ere partie : gris + bleu nuit => met en valeur les ombres – mais un rayon de lumière filtre à travers les arbres : apparition? Entre-deux? (entre chien et loup) - 2eme partie : couleurs froides, sépia, gris,
- 5) que peut symboliser le gris, zone grise ? Quelle peut être la signification au seuil / au début, d'une récit fantastique ?
=> entre-deux : entre le noir et le blanc => entre la réalité et le surnaturel

IV. ANALYSE PREMIERE SCENE : visionner de nouveau

- 1) cadre : forêt et plaines désertes
- 2) atmosphère ? Mystérieuse
- 3) Types de plan?
=> Plans d'ensemble ou demi-ensemble (voiture dans le décor) + plans rapprochés à l'intérieur de la voiture
- 4) Enchaînement des plans? Effet produit?
=> alternance intérieur voiture / extérieur => on se rend compte du trajet, de l'étendue désolée traversée, de l'isolement du personnage
- 5) Le personnage?
=> seul, calme ; assez jeune ; observateur : paysage, documents : se plonge dans le mystère, avec de éléments rationnels
=> mais mystérieux : marques dans la paume des mains

6) Autre élément qui contribue à créer l'atmosphère?

=> bande-son :

1. son « off » : musique

=> orchestre : cuivres, cordes, vents + choeur masculin : atmosphère inquiétante, funèbre puis voix plus aiguë, soprano : pureté ?

2. son « in » : claquement des sabots des chevaux ; hors-champ : hurlements loups ou chiens?

3. Paroles? => non => souligne solitude du personnage

=> atmosphère oppressante, inquiétante – personnage semble se recroqueviller

On complète la fiche élève

V. ANALYSE DEUXIEME SCENE : VISIONNER en arrêtant aux endroits suivants pour analyse :

A/ Arrêt image à 9'42/43

1) : type de plan / valeur de cadre utilisé ici ?

=> plan d'ensemble : le personnage dans le décor

2) Angle de prise de vue ?

=> légère plongée : vue globale

3) que souligne ce premier plan? Effet voulu par le réalisateur?

=> toujours la solitude du personnage ; paraît dominé par le décor ; spectateur : domine légèrement l'ensemble => s'apprête à plonger avec le personnage?

4) éléments qui constituent le cadre : les symboles => quelle image est-elle donnée du village?

=> deux têtes de cerf à l'entrée (symbole puissant : ennemi du démon, le serpent, le renouveau, mais aussi l'intermédiaire entre le ciel et la terre = Christ)

=> A gauche cimetière : mort // A droite : moutons = vie

B/ Plans suivants : la rue principale de Sleepy Hollow : visionner et arrêter à 10'58 – On pourra demander aux élèves avant de lancer le DVD de tâcher de prêter attention aux mouvements de caméra, particulièrement significatifs pour l'analyse

1) Éléments qui contribuent à la mise en place d'une atmosphère inquiétante ?

=> église blanche se détache dans village gris, marron => toujours se mélange vie, mort // pureté - mort

=> tour de guet et hommes armés => danger mais invisible

=> volets qui se ferment sur le passage d'Ichabod => peur, méfiance, atmosphère inhospitalière

2) types de plans ? Effet produit?

=> Alternance plans d'ensemble ou semi-ensemble et plans moyens / rapprochés :

- montrent l'isolement du personnage dans le décor,

- mais rapproche le spectateur du personnage : on découvre les lieux avec lui = on est au coeur du village et du mystère

3) Comment les mouvements de la caméra nous montrent cela? (au besoin, revoir cette partie entre 9'45 et 10'50) :

- travelling : on accompagne le personnage ;

=> voit-on pour autant avec ses yeux, ce qu'il voit? => alternance : certains passages sont en caméra subjective (les volets qui se ferment) : on voit la scène à travers les yeux du héros : point de vue interne mais on le voit aussi dans le champ, la caméra fait un mouvement circulaire autour de lui : => sentiment de malaise, comme s'il était épié ; ici, le point de vue change, devient externe

=> on attire l'attention des élèves sur le fait que la narration est complexe, qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue, et que cela contribue à créer une atmosphère de malaise.

C/ Dernier passage de cette scène : 10'59 à 11'27 : finir l'analyse par le repérage de quelques éléments qui renforcent la mise en place de l'atmosphère inquiétante, quelques symboles :

=> le cliché de la demeure isolée en haut d'une colline : lieu mystérieux, cadre gothique, renforcé par la brume

=> la symbolique de la citrouille/épouvantail

=> les têtes de cerf coupées sur la porte de la demeure

Compléter la fiche de synthèse en lançant la réflexion sur les colonnes deux et trois afin de préparer l'expression écrite.

**LE CADRE FANTASTIQUE AU CINEMA : LA MISE EN PLACE D'UNE
ATMOSPHERE INQUIETANTE**

**« SLEEPY HOLLOW », film de Tim Burton (1999)
ETUDE DE L'INCIPIT**

Situation de l'extrait : Ce film comporte un prologue, dans lequel le spectateur apprend notamment les faits suivants : l'action se situe en 1799. Un enquêteur de la police de New York, répondant au nom de Ichabod Crane, est envoyé par ses supérieurs dans le petit village isolé de Sleepy Hollow (ce qui signifie : « le val dormant ») pour enquêter sur une série de meurtres mystérieux : les victimes ont toutes été décapitées, par un cavalier qui serait lui-même dépourvu de tête... Ichabod Crane se met en route, tandis que se déroule le générique du film.

TABLEAU DE SYNTHÈSE : UNE ATMOSPHERE PROPICE AU FANTASTIQUE

<p align="center">ELÉMENTS CONSTITUTIFS DU CADRE (PAYSAGE, DECOR, SENSATIONS AUDITIVES), QUI CONTRIBUENT A LA CREATION DE L'ATMOSPHERE PARTICULIERE</p>	<p align="center">IMPRESSION CRÉÉE, SENTIMENTS manifestations physiques éventuelles (coeur qui bat plus vite, gorge sèche, frissons...)</p>	<p align="center">PISTES POUR DES MODALISATEURS (incertitude, doute, impression subjective) adverbes, verbes exprimant le doute, phrases interrogatives, mode conditionnel, comparaisons & autres figures de style</p>
<p>Scène 1 :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Scène 2</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

Notes éventuelles :

.....

.....