

Janvier 2023

les
Quatre cents
coups

Formation Collège au Cinéma
Académie de Lyon

Marion Filloque
Marion.Filloque@ac-lyon.fr

COCINOR présente

JEAN-PIERRE LEAUD

PRIX DE LA MEILLEURE
MISE EN SCENE
au FESTIVAL de CANNES 1959

les quatre cents coups

UN FILM DE L'OFFICE
FRANCOIS TRUFFAUT
DU CINEMA

UN FILM DE
FRANCOIS TRUFFAUT

AVEC **CLAIRE MAURIER** ET **ALBERT RÉMY**

GUY DECOMBLE - **GEORGES FLAMANT** - **PATRICK AUFFAY**

SCENARIO DE **FRANCOIS TRUFFAUT** - ADAPTATION DE **M. MOUSSY** ET **F. TRUFFAUT**

DIALOGUES DE **MARCEL MOUSSY**

Directeur de production: **HENRI DECAE**

Producteur: **JEAN CONSTANTIN**

- ◆ Présentation de la formatrice
- ◆ Tour de table
- ◆ Questions/Remarques

Déroulé de la Formation

9h - 12h

Pause : 10h30 - 10h45

♦ **9h – 10h30**

Première Partie

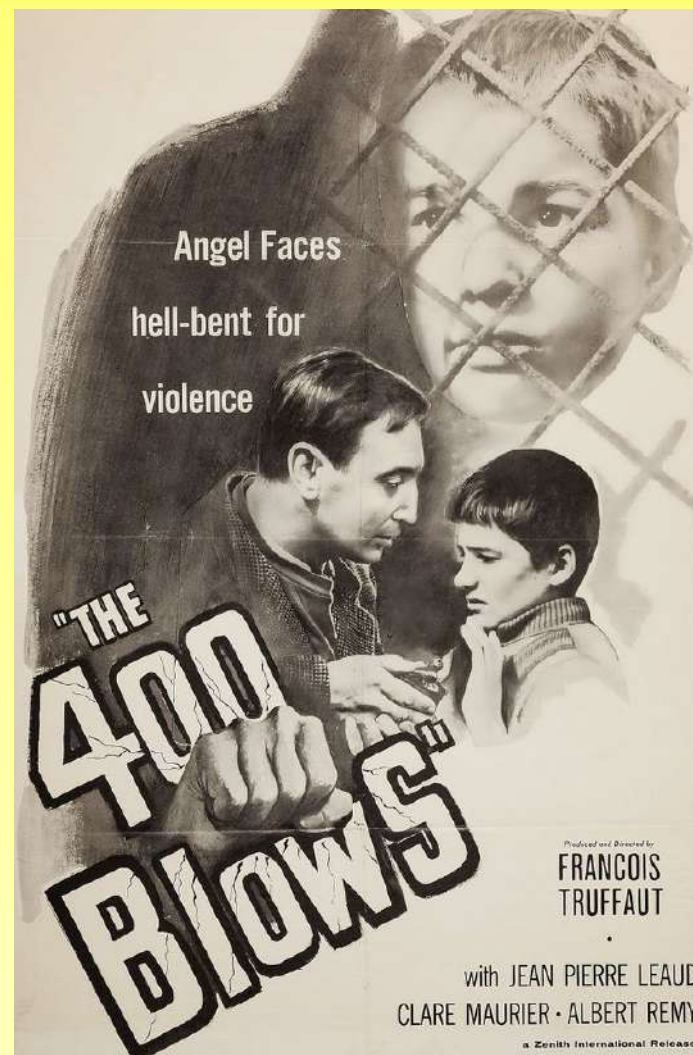
Découvrir François Truffaut et son univers

♦ **10h45 – 12h**

Deuxième Partie

Travailler le film avec les élèves

Échange & Questions & Retours

les Quatre cents coups

PREMIÈRE PARTIE

Découvrir François Truffaut et son univers

I. François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

II. *Les 400 coups*, à la frontière du documentaire et de la fiction

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

I. François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

Éléments biographiques – Filmographie – Atelier de l'artiste – Thème

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

Éléments biographiques sur François Truffaut

- ◆ 6 février 1932 : naissance à Paris
- ◆ enfant mal-aimé et abandonné d'un secrétaire d'un journal et d'un père inconnu
- ◆ fort absentéisme à l'école : pour les films et les livres
- ◆ fin de sa scolarisation à 14 ans : petits boulots, chagrins d'amour, engagement dans l'armée puis emprisonnement pour désertion
- ◆ rencontre avec André Bazin : tournant dans sa vie
- ◆ critique de cinéma engagé puis réalisateur de films
- ◆ 21 octobre 1984 : décès à Neuilly-sur-Seine (52 ans)

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

Filmographie de François Truffaut

- ◆ 1954-1958 : 3 courts-métrages dont *Les Mistons*
- ◆ 1959 : *Les Quatre cents coups*
- ◆ 1960 : *Tirez sur le pianiste*
- ◆ 1962 : *Jules et Jim & Antoine et Colette*
- ◆ 1964 : *La Peau douce*
- ◆ 1966 : *Fahrenheit 451*
- ◆ 1968 : *La Mariée était en noir & Baisers volés*
- ◆ 1969 : *La Sirène du Mississippi*
- ◆ 1970 : *L'Enfant sauvage & Domicile conjugal*
- ◆ 1971 : *Les Deux Anglaises et le continent*
- ◆ 1972 : *Une Belle Fille comme moi*
- ◆ 1973 : *La Nuit américaine*
- ◆ 1975 : *L'Histoire d'Adèle H.*
- ◆ 1976 : *L'Argent de poche*
- ◆ 1977 : *L'Homme qui aimait les femmes*
- ◆ 1978 : *La Chambre verte*
- ◆ 1979 : *L'Amour en fuite*
- ◆ 1980 : *Le Dernier Métro*
- ◆ 1981 : *La Femme d'à côté*
- ◆ 1983 : *Vivement dimanche !*

3 courts-métrages :

Une visite – Les Mistons – Une histoire d'eau

5 films de la série autobiographique **Antoine Doinel** :

Les Quatre Cents Coups – Antoine et Colette – Baisers volés

Domicile conjugal – L'Amour en fuite

3 films inspirés par **Henri-Pierre Roché** :

Jules et Jim – Les Deux Anglaises et le Continent

L'Homme qui aimait les femmes

6 adaptations de **romans noirs** ou de **science-fiction** :

Tirez sur le pianiste – Fahrenheit 451 – La Mariée était en noir

La Sirène du Mississippi – Une belle fille comme moi

Vivement dimanche !

3 adaptations d'**œuvres littéraires singulières** :

L'Enfant sauvage – L'Histoire d'Adèle H. – La Chambre verte

2 films inspirés par des **faits divers** :

La Peau douce – La Femme d'à côté

3 scénarios originaux : *La Nuit américaine*

L'Argent de poche – Le Dernier Métro

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

Atelier de l'artiste

1. La cinéphilie et la critique de cinéma :
le point de départ
2. La vie personnelle et intime :
l'origine des œuvres
3. La réalisation :
le vrai et l'instinct

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

Les cinéphilie : le point de départ

- ◆ plus de 200 films vus clandestinement
- ◆ *Les Visiteurs du soir*, Marcel Carné (1942)
- ◆ *Le Corbeau*, Henri-Georges Clouzot (1943)
- ◆ les films de Jean Renoir
- ◆ les films d'Alfred Hitchcock
- ◆ les films de Roberto Rossellini
- ◆ les films de Jean Cocteau
- ◆ les films d'Ernst Lubitsch

◆ cf citations issues de
« À quoi rêvent les critiques ? »
(in *Les Films de ma vie*, p. 13-14)

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

Les influences de François Truffaut : le cinéma de Jean Renoir

Une partie de campagne
Jean Renoir, 1946

Boudu sorti des eaux
Jean Renoir, 1932

« Jean Renoir est le plus grand cinéaste du monde. »

Le cinéma de Renoir, c'est : « de la vie » et « de la compréhension des autres ».

♦ cf citations issues de « Un Festival Jean Renoir » (in *Les Films de ma vie*, p. 53-67)

Les influences de François Truffaut : le cinéma d'Alfred Hitchcock

Rear Window
Alfred Hitchcock, 1954

The Birds
Alfred Hitchcock, 1963

Le cinéma de Hitchcock, c'est : « la peur » et « l'anti-documentaire »,
soit « la volonté de tenir les gens, de les empoigner » et « un récit qui soit oppressant, poignant ».

- ♦ cf citations issues de « Alfred Hitchcock » (in *Les Films de ma vie*, p. 104-119)

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

Les influences de François Truffaut : le cinéma de Roberto Rossellini

Roma, città aperta
Roberto Rossellini, 1945

Germania anno zero
Roberto Rossellini, 1946

Truffaut a été l'assistant de Rossellini sur plusieurs projets, mais qui n'ont pas vu le jour. Le cinéma de Cocteau, c'est « une espèce de poésie faite de chocs » et « la préciosité ».

♦ cf citations issues de « Roberto Rossellini » (in *Les Films de ma vie*, p. 286-291)

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

Les influences de François Truffaut : les films de Jean Cocteau

La Belle et la Bête
Jean Cocteau, 1946

Le Testament d'Orphée
Jean Cocteau, 1960

Truffaut a aidé à produire *Le Testament d'Orphée*.

« Rossellini n'aime guère le cinéma non plus que les arts en général. Il préfère la vie, il préfère l'homme. »

- ♦ cf citations issues de « Jean Cocteau » (in *Les Films de ma vie*, p. 228-233)

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

Les influences de François Truffaut : les films d'Ernst Lubitsch

Trouble Paradise
Ernst Lubitsch, 1932

Angel
Ernst Lubitsch, 1937

Le cinéma de Lubitsch, c'est « une leçon de style », « raconter la chose sous sa forme la plus intrigante »,
« toujours narratif, toujours romanesque ».

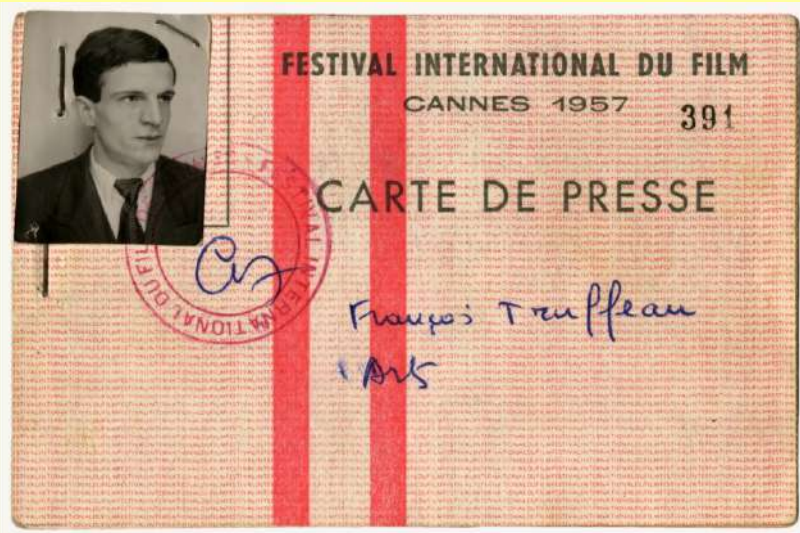
- ♦ cf citations issues de « Lubitsch était un prince » (in *Les Films de ma vie*, p. 71-74)

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

La critique de cinéma : le point de départ

- ◆ FT découvre André Bazin dans la *Revue du cinéma*
- ◆ FT s'inscrit dans un des ciné-clubs de AB
- ◆ FT et AB deviennent amis – AB, figure de père
- ◆ AB trouve du travail à FT
- ◆ *Cahiers du cinéma, Arts, Le Temps de Paris*
- ◆ « Une certaine tendance du cinéma français » (1954)
- ◆ « Ali Baba et la politique des auteurs » (1955)
- ◆ cf citations issues de « Truffaut par Truffaut »

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

La vie personnelle : l'origine des œuvres

« Je filme des choses très proches de moi. »

- son enfance et son adolescence :

les films de la série autobiographique
Antoine Doinel

- ses histoires d'amour :

*Jules et Jim – La Mariée était en noir – Tirez sur le pianiste
La Sirène du Mississippi - L'homme qui aimait les femmes...*

- sa cinéphilie :

*Les Quatre cents coups – La Nuit américaine
La Femme d'à côté – Vivement dimanche...*

Le cinéma de François Truffaut, c'est
« le monde affectif, le monde des sentiments ».

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

La réalisation : le vrai et l'instinct

◆ malgré l'écriture, une place importante à l'improvisation, comme pour :

- *Les 400 coups* : « le sujet commandait tout » ;
« j'ai fait le film de façon très instinctive »

- *Une Histoire d'eau* : tourner sans scénario, seulement un sujet en tête, celui des inondations

◆ tourner « presque toujours dans les vrais endroits, très peu en studio »

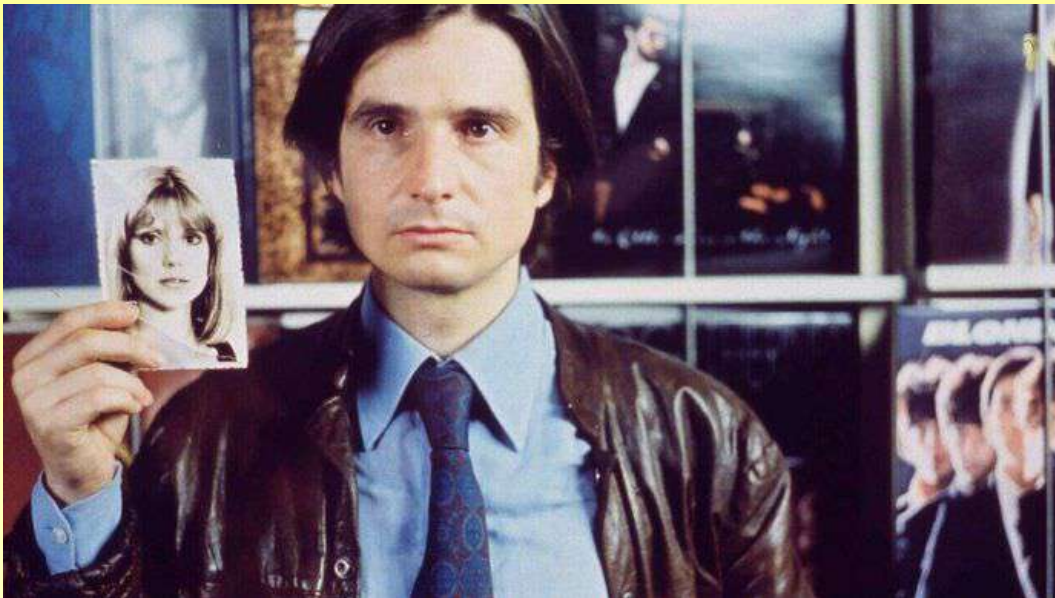
◆ « les comédiens sont prioritaires » : « après les répétitions, on détermine l'endroit de la caméra »

◆ cf citations issues de « Truffaut par Truffaut »

<https://www.cinematheque.fr/expositions-virtuelles/truffaut-par-truffaut/index.php?id=3>

François Truffaut, un réalisateur passionné et indépendant

Thèmes

- ◆ l'enfance
- ◆ les femmes
- ◆ l'amour douloureux
- ◆ le cinéma
- ◆ l'écriture
- ◆ la littérature

cf Blow Up – FT en 9 minutes (Arte)

L'enfance

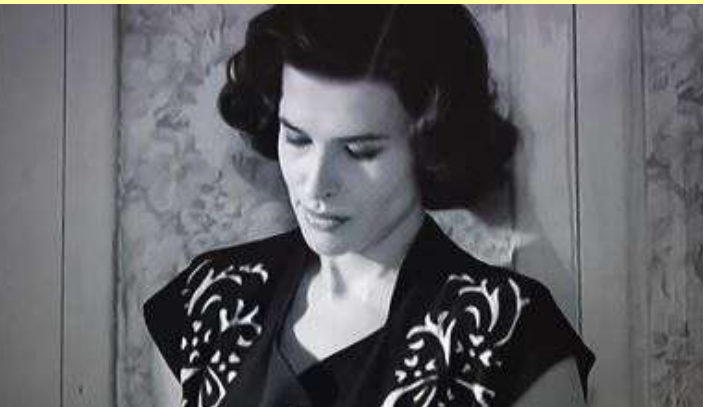
« La compagnie des enfants me plaît énormément, je m'amuse toujours avec eux et je fais en sorte qu'ils s'amuse avec moi. En tant que cinéaste, les filmer est une chose qui ne me lasse pas. On ne s'ennuie jamais quand on tourne avec des enfants. Leur sensibilité, leur pudeur vous interdit d'en abuser pour les besoins d'un tournage. »

« Travailler avec des enfants est une épreuve épouvantable. C'est beaucoup plus dur qu'avec des adultes, mais beaucoup plus surprenant car, quand une scène est réussie, elle n'est pas le scénario en mieux, elle est six fois mieux que le scénario. Par contre, quand une chose est impossible, il faut l'abandonner. C'est une autre façon de travailler ; il faut de la patience. »

Les femmes

« Le cinéma est un art de la femme, c'est-à-dire de l'actrice. »

« Le travail du metteur en scène consiste à faire faire de jolies choses à de jolies femmes. »

L'amour douloureux

« L'amour, c'est le sujet le plus important, c'est le sujet des sujets. [...] Une histoire d'amour m'intéresse quand elle a quelque chose de très particulier, d'exceptionnel même. »

« L'amour prend une telle place dans la vie [...] que si l'on me prouvait, statistique en main, que neuf films sur dix sont des films sur l'amour, je répondrais que ce n'est pas suffisant. Les autres sujets ne m'intéressent pas. Chaque cas mérite un film, et je pourrais tourner vingt-cinq fois les mêmes scènes avec des personnages différents. »

Le cinéma

« Je tourne toujours autour de la question qui me tourmente depuis trente ans :
le cinéma est-il plus important que la vie ? »

« Les films sont plus harmonieux que la vie. Il n'y a pas d'embouteillages dans les films, pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends, comme des trains dans la nuit. Des gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma »

– *La Nuit américaine*

L'écriture

« Je ne peux pas me défaire de l'écriture. Dans tous mes films, il y a des gens qui s'envoient des lettres, une jeune fille qui écrit son journal. »

« Qu'on écrive un roman ou un scénario, on organise des rencontres, on vit avec des personnages ; c'est le même plaisir, le même travail, on intensifie la vie. »

La littérature

« Il y a des livres comme des films, qui vous embarquent. »

De nombreuses œuvres littéraires habitent les films de François Truffaut.