

le Kinéscope

DES COURTS AUTOUR DU LONG

LYCÉENS ET APPRENTIS
AU CINÉMA

Le Kinéscope offre la possibilité de préparer ou de prolonger la découverte en salle des films des dispositifs, en approchant les enjeux de représentation, de réception ou thématiques par l'exploration d'autres œuvres courtes.

LES YEUX SANS VISAGE

Georges Franju

CORPUS/CORPUS

Christophe Loizillon – France – 2008 – Documentaire – 26' – Public : Pour les plus grands

Un corps prend soin d'un autre corps.

Filmer le détail

Corpus/Corpus et *Les Yeux sans visage* peuvent être mis en correspondance par la proximité de leur thème et de leur esthétique, au sujet de la manipulation d'un corps par un autre :

- Réalisme scientifique : Dans le court comme dans le long, l'attention est portée sur la manipulation physique du corps. Pour en modifier ou en améliorer son aspect, il s'agit de montrer la transformation du corps par le détail des opérations qu'on lui affecte (outils d'opération dans le long, technicité des pratiques dans le court).
- Des corps sans visage : Les films mettent en scène des personnages dont le visage et l'identité nous sont refusés (cadre fixe et serré sur une partie du corps dans le court, visage camouflé d'un masque dans le long).

Thèmes et questions communs au court et au long :

Thèmes : Corps, Médecine, Mort, Travail, Recherche/Essai

Questions : Comment créer de la tension ? Comment créer des images par le son ? Comment faire cohabiter les corps dans le cadre ? Comment filmer le geste ? Comment filmer l'intime ? Comment interroger les rapports de force ? Comment le corps du personnage détermine-t-il son rapport au monde ? Comment le film questionne-t-il notre besoin de voir ? Comment provoquer le malaise ? Comment rendre compte des contraintes qui pèsent sur le corps du personnage ? Comment rendre compte d'une sensation physique ? Comment représenter la violence ? Que montrer du corps du personnage ? Quelle est la ligne de partage entre le montré et le caché ?

LA PEUR, PETIT CHASSEUR

Laurent Achard – France – 2003 – Fiction – 09' – Public : Dès 6 ans

Une maison à la campagne. Un jour de novembre. Silencieux, dans un coin du jardin, un enfant attend.

Générer de la peur

Court et long travaillent la tension par le sentiment de peur, partagée entre le personnage et le spectateur :

- La peur : Dans Les Yeux..., le mystère autour du visage de Christiane et la cruauté du docteur sont à l'origine de l'angoisse. Dans La peur..., l'enfant est prostré dans la jardin, effrayé de l'activité qui se déroule dans la maison, qu'il ne perçoit que par le son.
- Hors-champ : Les films font appel à l'imaginaire du spectateur et du personnage principal : le petit garçon, tout comme Christiane, ne sait pas ce qui se passe en dehors de son propre espace (intérieur de la maison dans La peur... / intérieur de la salle d'opération du docteur dans Les Yeux...).
- Espace réduit : Isolés du reste du monde, les deux personnages centraux font l'épreuve de la solitude et ne disposent que d'un espace limité pour s'exprimer (espace du jardin pour le garçon, espace de la chambre pour Christiane).

Thèmes et questions communs au court et au long :

Thèmes : Campagne, Monstre, Famille, Peur, Relation adulte-enfant, Solitude, Souffrance, Violence, Drame, Suspense

Questions : Comment créer de la tension ? Comment isoler un personnage de son environnement ? Comment le film questionne-t-il notre besoin de voir ? Comment mettre en scène le huis-clos ? Comment provoquer le malaise ? Comment représenter la violence ? Comment retranscrire l'angoisse ? Que produit la frontalité du cadre ? Quelle est la ligne de partage entre le montré et le caché ?

DEUX INCONNUS

Laurent Wolkstein et Christopher Radcliff – Etats-Unis – 2011 – Fiction – 14' – Public : Pour les plus grands

Un homme et un jeune adolescent marchent le long d'une route de campagne. Alors qu'ils s'invitent dans une piscine d'un motel isolé, ils sont découverts par la jeune réceptionniste. Ils prétendent être de simples voyageurs égarés. Mais les choses sont rarement ce qu'elles semblent être...

Identité troublée

Les deux inconnus du court entrent en résonance avec le personnage de Christiane par le mystère identitaire qui les caractérise :

- Rapport de force : La question de l'identité induit un rapport de force entre les différents protagonistes : entre Christiane et son père comme entre les deux garçons, un rapport conflictuel et violent s'installe.

- Zones d'ombres : Les films mettent au travail la compréhension du spectateur par le maintien de zones d'ombres. Le long fait appel à l'imaginaire quant au devenir des jeunes filles capturées par le docteur. Le court fait douter le spectateur sur sa compréhension des événements (confusion autour du lien entre les deux jeunes).
- Identité : Court et long sont fondés sur le trouble identitaire des personnages : Christiane cherche à retrouver la sienne grâce à la greffe, les deux inconnus sèment le doute à ce sujet, auprès du personnage féminin et du spectateur.

Thèmes et questions communs au court et au long :

Thèmes : Campagne, Corps, Conflit, Criminalité, Fait divers, Famille, Identité, Violence, Drame, Suspense

Questions : Comment créer de la tension ? Comment créer le suspense ? Comment faire cohabiter les corps dans le cadre ? Comment filmer la rencontre ? Comment filmer l'intime ? Comment interroger les rapports de force ? Comment la relation aux décors enrichit-elle le personnage ? Comment le corps du personnage détermine-t-il son rapport au monde ? Comment mettre en scène le huis-clos ? Comment mettre en scène un retournement de situation ? Comment provoquer le malaise ? Comment présenter la violence ? Comment retranscrire l'insoumission ? Que donne à lire le visage du personnage ? Qu'exprime le corps du personnage ?

LE THE DE L'OUBLI

Sandra Desmazières – France – 2007 – Animation – 13' – Public : Pour les plus grands

La nuit tombe sur la ville, une jeune femme termine sa tasse de thé et sort de chez elle. La pluie s'est mise à tomber. La jeune femme marche lentement, perdue parmi les passants. Elle entre dans un marché et croise sur son chemin une étrange procession. D'un quotidien banal, elle bascule dans un monde inconnu, irrésistiblement entraînée vers un univers ténébreux, celui des enfers.

Représenter la menace

Les films mettent en scène la menace au sein d'un univers inquiétant et dangereux, à travers le parti pris du cinéma de genre fantastique :

- Fantastique : Court et long travaillent le genre fantastique à travers des esthétiques diverses (animation dans le court, prises de vues réelles dans le long). Tous deux reconduisent des codes du genre : Les Yeux..., par la mise en scène de l'étrange, Le thé... davantage par le recours aux monstres et aux esprits.
- La mort : Les films sont tous deux marqués par la menace de la mort sur les figures féminines. Dans le long, la menace règne et se concrétise sur les jeunes filles kidnappées par le docteur ; dans le court, le personnage féminin évolue dans un monde où les créatures meurtrières rôdent.

Thèmes et questions communs au court et au long :

Thèmes : Monstre, Conflit, Mort, Fantastique

Questions : Comment faire cohabiter les corps dans le cadre ? Comment filmer la transformation ? Comment retranscrire l'angoisse ?

LE BUNKER DE LA DERNIERE RAFALE

Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet – France – 1981 – Fiction – 26'

Ça craint dans le bunker !

Enrichir le genre

Les films se caractérisent par leur façon commune de s'approcher et de revisiter le genre du cinéma fantastique :

- Films de genres : Si Les Yeux sans Visage allie le fantastique au réalisme classique, Le Bunker mêle le fantastique au genre de la science fiction et de la série B parodique.
- Climat de tension : L'esthétique noir et blanc qui unit les films permet d'enrichir l'inscription du récit à travers le genre fantastique et de générer la tension (univers nocturne, lumières contrastées, ombres, etc.).
- Enfermement : Un sentiment de claustrophobie rattache Le Bunker au film de Franju dans la mesure où nous évoluons à travers un espace clos, au sein duquel les personnages font l'épreuve de l'enfermement et, progressivement, de la folie.

Thèmes et questions

communs au court et au long :

Thèmes : Folie, Médecine, Sciences, Fantastique

Questions : Comment créer de la tension ? Comment interroger les rapports de force ? Comment le film questionne-t-il les genres ? Comment mettre en scène un retournement de situation ? Comment représenter la violence ? Quel usage le film fait-il du noir et blanc ?