

Collège au cinéma

HAUT-RHIN

Notes prises lors de la
FORMATION du Jeudi 06 octobre 2011
au RELAIS CULTUREL DE THANN

Film : STELLA de Sylvie Verheyde, 2008

Formateur : M. Pascal CLING, réalisateur, documentariste.

I. aspect technique

A.) fabrication

économiquement, film modeste

comment la réalisatrice a-t-elle fait ce film ?

Après un itinéraire sinueux c'est un film académique :

1. étape 1 : le scénario
2. recherche d'un producteur (= celui qui cherche le financement)
3. casting : ici fondamental : trouver les enfants
4. l'assistant qui fera les repérages (trouver le lycée, le café, le village du nord...) avec les contraintes techniques
5. recrutement de l'équipe technique, et tout d'abord, les chefs de poste (chef décorateur, chef-maquilleur, ...) qui viennent chacun avec leur équipe
6. on fixe la date de tournage : ici contraintes du calendrier scolaire.
7. **LE TOURNAGE**
8. le rushage : visionner les prises
9. le montage
10. le mixage : embellissement du son, montage-son
11. étalonnage : rééquilibrage de la balance des couleurs
12. recherche d'un distributeur : présentation à des festivals en France et à l'étranger, édition DVD, circuits
13. promotion du film, prix...

conclusion : film très écrit, pourrait être « story-boardé » (story-board = sorte de BD plan par plan)

B.) facture classique

film de bonne facture, avec toutes les ficelles classiques de la grammaire cinématographique.

travelling, gros plans, plans larges (surtout dans le Nord, seul lieu d'ouverture), **montage alterné** (générique de début par exemple fête au café//rentrée des classes)

filmé à la hauteur de la fillette :

point de vue de l'enfant

voix off = l'enfant et non l'adulte qu'elle est devenue, c'est sa voix intérieure

pas mal de contre-plongée, beaucoup de gros plans (univers étriqué de l'enfant)

ex. de travelling : achat du livre (retour dans la rue)

différentes sortes de travellings sur rail, en voiture : latéral, marché : de dos (à la fin dans la galerie marchande)

utilisation de la musique

très importante

- diégétique (= partie intégrante de la scène) ex. : la musique du juke-box, de l'électrophone
- le thème : au montage
- le diégétique qui devient de l'hétérogétique : ex. la chanson de Bernard Lavillier sur l'électrophone dans sa chambre chevauche dans le plan suivant en hétérogétique dans les couloirs du lycée
- intensité ou non du volume sonore : dans le bar selon qu'elle est ou non dans ses pensées...

les lieux

- intérieurs : BAR LYCEE
- extérieurs RUE COUR CAMPAGNE
- grande économie

au café : toujours les mêmes, mais toujours habillés différemment :

toutes les scènes s'y déroulant peuvent donc être tournées à la file, en changeant seulement les habits.

ex₂ : même principe pour le lycée

univers sonore

- grande matière sonore dans le café : sordide mais cocon et ambiance festive : bruit des dés, cartes, verres, flipper, baby foot, billard, le match à la TV, juke-box) poésie, tendresse de ce milieu.
- utilisation multiple de la voix off : nous ouvre ses pensées
- contraste avec l'univers sonore de la classe (filmé à contre-jour, face aux fenêtres)
- **ex₁** : **ex₁** : scène du « signifiant » « c'est nul » = musique tombée du ciel et soudain la musique en raccord-son avec le plan suivant de la carabine.

C.) exercices pratiques

ex₁ : la séquence de la boum

différence sociale : rôle des décors

jeu cinématographique sur l'attente du spectateur : on anticipe avec le personnage du garçon.

avec la chute inattendue, moment de rupture : l'arrivée du père de Gladys, qui casse le schéma dramatique qu'on attendait

ex₂ : la scène du peintre

même jeu : prendre le contre-pied de l'attente qu'on a mis dans la tête du spectateur. (principe hitchcockien)

ex₃ : la scène de la mise en joue avec la carabine : tension au paroxysme qui retombe de façon inattendue avec le plan sur le père calme et mutique qui la désarme (contraste avec l'hystérie de la mère)

D.) exercices avec les élèves

ex₁ : le pour ou le contre

ex₂ : le résumé : résumé en 10 phrases résumé en 5 phrases résumé en une phrase.

ex₃ : la suite

ex₄ : faire chercher interview de Verheyde sur internet

ex₅ : avec le générique de fin : isoler les métiers du cinéma : pour faire deviner qui a fait quoi.

ex₆ : ARTS PLA : faire dessiner le Story-Board.

II. thématique

- les classes sociales réfugiés argentins
petite bourgeoisie du XVIème
misère sociale encore plus dans le Nord sinistré que dans le café
le quartier de la gare de Bercy avant sa réhabilitation
- l'école comme possibilité d'intégration

- la mixité sociale
- les sentiments
- les profs
- rôle du lieu de vacances
- l'autobiographie : son fils arrive en 6ème : éveille en elle des souvenirs...
- les personnages principaux et leurs caractéristiques : Stella, le père, la mère, Gladys: Alain Bernard, etc...
- proposer des fins différentes (comique, tragique, heureuse, angoissante...), une suite....
- générique final par ordre d'importance
 - commence par Image
 - ensuite le montage
 - puis le son
 - le décor