

Collège au cinéma – Maine et Loire - 2013-2014

Duel

de Steven SPIELBERG

0. Préparation à la projection

- Spielberg, un grand nom du cinéma, mais quel cinéma ? quelles attentes ?
- Le duel au cinéma : définition du principe et formes d'affrontement
- Le jeu avec le spectateur: montrer/cacher, diriger le regard
- Fournir quelques éléments de compréhension : les vitesses en miles, la boîte automatique

1. Un duel sous toutes ses formes

- Les différentes formes du duel : *poursuite, face-à-face, regard, attente, physique/psychologique...*
- La dimension métaphorique du duel : *homme contre machine, individu contre le regard social...*
- Séquence dans le bar : variations autour des regards, un duel inégal : seul contre tous

2. Un road movie

- Un film de route : les éléments visuels, les décors, les lieux,
- La place de la caméra : variétés de cadrages (*gros, moyen...*), d'angles de vue (*dehors, dedans, derrière, devant...*)
- Séquence d'ouverture : un espace défini, un départ vers la liberté ?

3. Aux limites du fantastique

- Les ingrédients du fantastique : *véhicules personnifiés, conducteur fantôme, dérapage du quotidien...*
- Une alchimie du frisson : *le schéma narratif (fuite en avant, piège) les degrés de la peur, l'évocation de la folie...*
- Une hallucination individuelle, un délire paranoïaque ?

4. Une quête du suspens : un jeu avec le spectateur

- Le défi : tenir plus d'une heure sur une seule idée ! Une vraie leçon de scénario
- Les manières d'alimenter le récit : *le café, le bus scolaire, le train, la cabine téléphonique...*
- Les effets de suspens : *surprises, rebondissements, variations de rythme, fausse pistes...*
- Séquence du passage à niveaux

5. Un exercice de style visuel

- Un récit construit par des cadrages, une extrême variété des moyens visuels au service du récit
- Une caméra-personnage : *l'intelligence des places et des mouvements, la vivacité des captations*
- Capture d'images pour réaliser une fiche vocabulaire de l'image : *cadrages et point de vue*
- Séquence de la conversation téléphonique avec sa femme

6. Groupe image (2 documents)

Pistes de travail pour amener les élèves à manipuler et s'appropriier les images

7. Groupe anglais

Travail sur la langue, les éléments visuels américains, le vocabulaire...

8. Pistes variées

- Varier les éclairages : *humains vs machines, la pression de la société, décor et musique de film...*

Collège au cinéma – Maine et Loire - 2013-2014

Duel

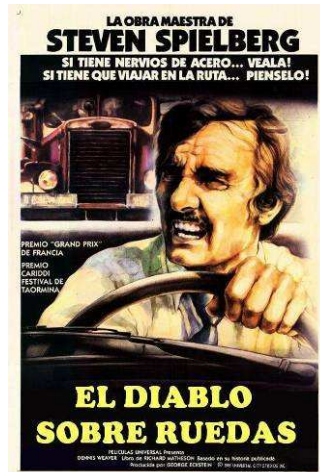
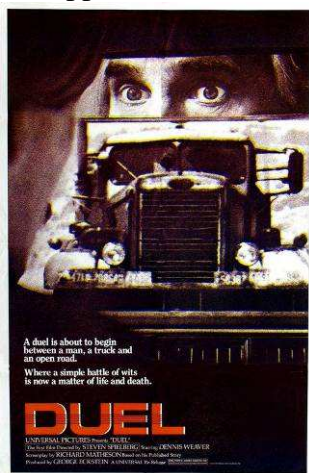
de Steven SPIELBERG

1-UN DUEL SOUS TOUTES SES FORMES

« Un duel mécanique »

AVANT LA PROJECTION (1h)

1. Que vous évoque le mot « duel » ?
2. Définissez un duel classique : élément déclencheur, les acteurs, sentiments ressentis (agression, vengeance, peur de l'autre, intimidation), issue.
3. Supports : différentes affiches de duel

A partir des diverses affiches du film, recherchez ce qui relève du duel dans les images : visage du conducteur, les acteurs, l'intimidation....

Prolongement possible : scènes de duel dans Bel Ami de Maupassant, Cyrano de Bergerac (Acte I ou II).

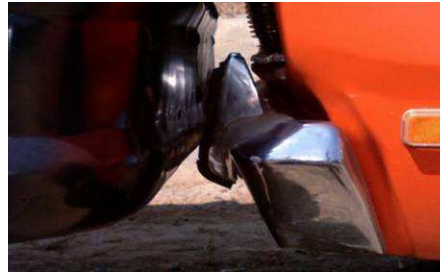
4. Pendant la projection au cinéma, repérez une scène qui illustre une étape du duel.
5. Restitution orale ou écrite :
 - Un petit paragraphe argumenté : j'ai choisi cette scène parce que...
 - ou - Tableau à compléter : où, quand, personnages, tactique d'intimidation...

APRES LA PROJECTION : (1h30)

1. Synthèse des scènes choisies par les élèves à l'aide d'un tableau :
 - où,
 - quand,
 - personnages,
 - tactique d'intimidation et but,
 - réactions des personnages,
 - issue.

2. Analyse d'une scène : **La scène du bus** (0h42'10) :

Objectif : montrer comment la peur et l'intimidation sont liées et s'amplifient l'une l'autre.

Questionnaire élèves:

▲ Avant l'apparition du camion :

- Quelle est son intention ? *Aider le chauffeur, ne pas être seul...*
- Dans quel état d'esprit est David Mann au début de cette scène ? *Hésitant, réticent*
- Le personnage est-il à l'aise avec les enfants et le chauffeur ? Pourquoi ? *Non...*

▲ Apparition du camion :

Quelles sont les réactions successives de D.Mann ? *Surprise, sidération, colère*
Par quel moyen le cinéaste renforce-t-il l'effet de surprise ? *La bande son*

▲ Après l'apparition du camion :

Quel sentiment anime le personnage ? *La panique (il protège les enfants de manière désordonnée, il court, il saute sur sa voiture, il s'enfuit dans la précipitation)*

CONCLUSION :

Est-ce qu'ici on peut parler de duel ? *Non c'est une embuscade avec de nombreux pièges et des forces inégales contrairement au duel classique.*
(D'où vient le camion?)

Travaux de rédaction possibles :

Sujet 1 d'imagination : Imaginez une autre fin.

Sujet 2 : Le chauffeur du camion finit par descendre, imaginez le dialogue entre les deux personnages.

Sujet 3 : Le personnage rentre chez lui et raconte sa journée à sa femme. Votre devoir inclura des passages descriptifs et dialogués.

Sujet 4 : Un des enfants du bus scolaire raconte la scène et présente son point de vue sur le personnage et le chauffeur du camion.

Collège au cinéma – Maine et Loire - 2013-2014

Duel

de Steven SPIELBERG

2-Un road movie

AVANT LA PROJECTION

1) Séance 1. DEFINITION D'UN ROAD MOVIE

Point de départ : qu'est-ce qu'un « road movie » ?

- Présentation de bandes-annonces : *Easy rider*, *l'Eté de Kikujiro*, *Un Monde parfait* (si l'on veut faire d'autres choix, la liste des road movies depuis 1934 se trouve sur Wikipédia)
- => proposer une définition à l'écrit.
- traduction littérale en anglais : un film de la route.
- Pourquoi prendre la route ? => découverte, affranchissement et fuite
- Faire donner des exemples connus des élèves.

APRES LA PROJECTION

2) Séance 2. Travail en groupes en salle informatique. Travail de **CAPTURE DE PHOTOGRAMMES**.

Gr 1 : sélectionner et capturer 6 photogrammes du générique confirmant l'hypothèse d'un road movie : le **départ sur la route**.

Gr 2 : sur l'ensemble du film, repérer et sélectionner 6 photogrammes montrant une **rencontre** : en proposer une analyse.

Gr 3 : chercher et sélectionner 6 photogrammes de gros plans marquant **les sentiments et émotions du conducteur**.

Gr 4 : chercher et sélectionner 6 photogrammes montrant **la personnification du camion**. Analyser.

Gr 5 : chercher et sélectionner 6 photogrammes qui montrent la solitude du personnage ; si possible les nommer (pistes : *dans la ville, dans le café, sur la route, dans sa voiture avec d'autres éléments autour...*)

3) Séance 3 : la posture du CONDUCTEUR VOYAGEUR.

Comparaison avec le générique de *Drive* ; comparaison des conducteurs => opposition héros/anti-héros.

4) Séance 4 : S'agit-il vraiment d'un road movie ?

- ce n'est pas un héros
- il n'y a pas d'affranchissement, de cassage des codes.

5) Séance 5 : ECRITURE d'une road story.

Au cours d'un trajet habituel, tu changes de chemin et décides de partir vers un lieu inconnu que tu as envie de découvrir. Raconte ton voyage qui sera ponctué par trois épisodes ou rencontres marquants.

Duel

de Steven SPIELBERG

3-La dimension fantastique

I Le fantastique dans le film

Quels sont les éléments qui relèvent du genre fantastique ?

Activité classe en groupe, répartir les thèmes et sélection scènes ou photogrammes.

Un univers quotidien

- le cadre: zone résidentielle, voiture, ville, embouteillages, camion, station service,
- le personnage : un anti-héros, citoyen banal

Un film fantastique

- sortir de son univers pour aller vers un autre espace
- annonces radio étranges « je joue de la viande »
- place de la caméra, regard du spectateur sur les personnages déséquilibré = contre-plongée
- point de vue interne, le personnage est le seul à percevoir cet acharnement
- les autres sont perçus comme menaçants, la caméra est aussi menaçante, elle tourne autour de lui à plusieurs reprises
- le doute du héros. La folie du personnage
- une mécanique hors norme: le camion possède des possibilités qui dépassent l'entendement
- une fin ouverte

II La mécanique fantastique

❶ 1er duel : sur la route

Comment le camion est-il rendu étrange, effrayant ?

Mot « flammable », le bruit du moteur hors champ lorsque le camion double, sa couleur, son état général, sa vitesse, sa masse.

Le point de vue du spectateur, la réaction du personnage, l'angle de prise de vue: contre-plongée, le travelling, l'émission radio qui « colle » aux actions (« vengeance »), jeu des images : les rétroviseurs renvoient l'image de la menace

❷ 2è rencontre : La station service

interrogation sur le conducteur, chaussures, mystère

③ 3è rencontre : une menace « humaine »?

Une agression mécanique mais encore vraisemblable

Une volonté de nuire : signe de dépassement et attaque, choc par l'arrière, tentative vaine par la fuite.

Rencontres suivantes: éléments étranges se multiplient

apparition chez Chuck/ jamais semé, conducteur pas chez Chuck,

III Le point de vue

-Séquence du café monologue intérieur (28'52)

le héros doute de sa santé mentale, un autre environnement (*c'est lui l'étranger*), panique, tente de s'excuser mais avec maladresse se trompe. Une succession d'échecs (*bottes, personne, ketchup*).

Scène inquiétante : état de choc en sortant de sa voiture, en sueur, la caméra tangué, le regard des autres est suspicieux, isolé des autres (*pas au même régime: aspirine et sandwich*), il est « malade », quiproquo. On lui demande de sortir.

– Evolution de son état d'esprit

Activités possibles

- faire sélectionner des photogrammes du visage du personnage principal pour expliquer l'évolution et nommer un sentiment.
- Débat : le personnage sombre-t-il dans la folie ?
Sélectionner des photogrammes pour illustrer le propos

Le conducteur engendre la peur chez les autres, devient de plus en plus étrange (bus et enfants/la vieille femme et ses serpents/le couple de personnes âgées dans la voiture)

Ils doutent de ce qu'il dit, ont presque peur de lui.

Est-il vraiment éveillé ? sort-il d'un cauchemar lorsque le train le surprend près du cimetière de voitures.

Duel

de Steven SPIELBERG

4-Une quête du suspense, un jeu avec le spectateur

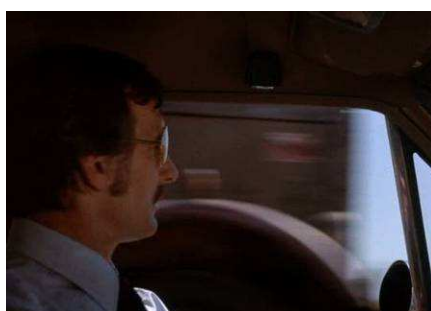
Activité 1 : définir la notion de suspense

Objectif : distinguer surprise et suspense

Question ouverte : quelles scènes du film illustrent cette notion ? et dans d'autres films ?

I. Etude comparée de deux scènes :

- 1) la première scène de dépassement de la voiture par le camion

Quelles impressions vous procure cet extrait ?

Que ressent le personnage avant et lors du dépassement ?

Réponses attendues : détente après un moment d'inquiétude, puis surprise

Le spectateur est surpris en même temps que le personnage.

- 2) la scène du passage à niveau (séquence 14) / la cabine téléphonique (séquence 16) : le spectateur en sait-il moins, autant ou plus que David Mann ? (le point de vue)

II. Le suspense

- 3) Quelle scène du film illustre maintenant le mieux, selon vous, la notion de suspense ?

Activité 1 TICE : voir documents Poitiers

- 4) Quels indices laissent penser que le personnage principal va être confronté à l'hostilité ? Quels sont les moments de tension et les fausses pistes ?
- 5) A partir de quel moment le spectateur sait-il que David Mann est en danger de mort ?

Activité 2 Le passage à niveaux (séquence 14, 0h48)

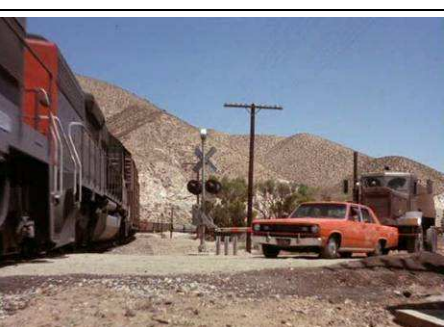
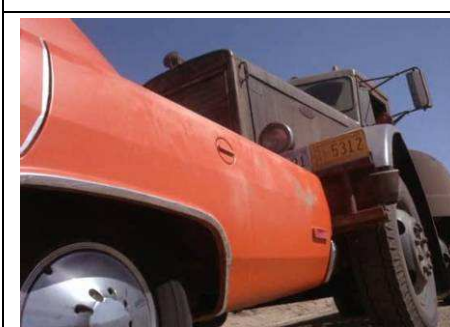
Support : photogrammes en annexe

Exercice : - regrouper les plans montés en plans tournés (faire si besoin un schéma du placement des caméramen,...)

- identifier les types de plans (cadrages) et angles de prise de vue
- Notez-vous une évolution dans les cadrages ?
- La notion de temps : combien de temps dure cette séquence ? L'enchaînement des plans est-il rapide ou lent ? Le temps est-il ralenti ou accéléré ?

Eléments de réponse : *la séquence dure 1'10 ; l'enchaînement des plans est de plus en plus rapide, et le temps se retrouve dilaté*

Activité complémentaire : séquence finale de « Sur la route de Madison », de C. Eastwood ; le suspense sans le danger de mort (?!)

Duel

de Steven SPIELBERG

5-Duel, Un exercice de style visuel

Objectifs : - s'approprier le vocabulaire de l'image (compétence 5 du socle commun)

- intégrer la notion de "plans", de points de vue et de mouvements de caméra (compétence 5)
- comprendre les choix visuels du réalisateur (compétence 5)
- réaliser une fiche outils sur le vocabulaire de l'image (compétence 4)
- apprendre à faire une capture d'image (compétence 4)
- être capable de justifier ses choix et travailler en groupes (compétences 1 et 7)

Déroulement de la séance :

- Retour sur le film par les élèves : résumez le film, que pouvez-vous dire du scénario ?
➤ *Mise en évidence de la simplicité de la trame narrative mais de l'intérêt du montage.*
- Projection de la séquence 5 "Une menace sans visage" (voir analyse de la fiche CNC) [08'41 à 11'02]
- Repérage du nombre de plans (22) et des mouvements de caméra. Définition d'un "plan". Faire compter le nombre de plans aux élèves et "jouer" les **déplacements de caméra** si possible dans la classe afin de mieux les visualiser. Faire un schéma au tableau des mouvements de caméra à noter dans la **fiche outils**.
- Commenter les **choix** du réalisateur. Expliquer à l'oral les choix de plans et de mouvements de caméra.
- Mise en évidence des définitions. Les élèves complètent une fiche outils sur le vocabulaire du cinéma à l'aide des images ci-dessous. *Prévoir éventuellement un lexique.*
- constituer des groupes en salle multimédia pour travailler sur des séquences du film. Chaque groupe analyse une séquence en capturant quelques images représentatives.

Consigne de travail :

Capturez cinq à dix images de la séquence qui vous semblent visuellement intéressantes. Justifiez ensuite le choix du cadre et la composition de ces images.

Propositions de séquences : (*Attention: prévoir un découpage pour les séquences les plus longues*)

- la séquence d'ouverture (00'00/03'31)
- le train (48'00/51'19)
- le bus scolaire (41'54/48'43)
- la conversation téléphonique avec la femme (11'02/13'04)
- le café "Chuck" (28'52/40'21)
- les serpents (53'19/56'40)
- course poursuite (14'03/24'26)

Déroulement de l'activité multimedia :

- chaque groupe travaille une séquence sur un ordinateur (*Pensez à mettre le film à disposition*)
- la capture se fait à partir de VLC (*Vérifiez les ordinateurs !*)
- les élèves collent leurs images dans un document Open Office et tapent un bref commentaire pour chacune des captures.
- Projection des travaux en classe et commentaire oral.

Le vocabulaire de l'image : *Duel*, Steven Spielberg

Voici des captures d'images de la séquence du premier arrêt à la station service (08'41/11'02 min.)

Associez chacune des captures aux mots suivants :

Plan d'ensemble - Plan rapproché - Plan américain - Gros plan - champ / contre champ - plongée - contre plongée - hors champ - caméra subjective

Les mouvements de caméra

> Faites un schéma qui représente :

- un travelling

- un panoramique

Collège au cinéma – Maine et Loire - 2013-2014

Duel

de Steven SPIELBERG

6-Analyser le film par les images

Objectif : Présentez un aspect du film à partir d'images sélectionnées.

Démarche à suivre :

- Sélectionnez des images qui correspondent au thème choisi.
- Retenez-les cinq images les plus pertinentes.
- Justifiez par écrit (environ cinq lignes) pour chacune des images retenues.
- Organisez votre document : donnez-lui un titre et hiérarchisez les images et les commentaires.
- Présentez à l'oral votre document (sans le lire), proposez une conclusion et précisez ce que vous avez découvert.

THEMES PROPOSES

- 1) Les images qui traduisent la **peur** chez le personnage principal.
- 2) Les images qui **personnifient** le camion.
- 3) Les images qui **diabolisent** le camion.
- 4) Les images du **danger** imminent.
- 5) Les images de la voiture **refuge**.
- 6) Les images des différents **lieux** traversés par le personnage principal.
- 7) Les images du **duel**.
- 8) Les images du **routier**.
- 9) Les images des tentatives de **meurtres**.
- 10) Les images des moments de **répit**.

Collège au cinéma – Maine et Loire - 2013-2014

Duel

de Steven SPIELBERG

6-Travail sur les images

Objectifs : Savoir sélectionner des images en fonction d'axes de lecture du film et les commenter à l'oral devant la classe ;

Modalités de la séquence :

- en salle multimédia
- par groupes de 4
- un axe de lecture par groupe ou pour 2 groupes afin de comparer les choix
- limiter la sélection d'images à 10

Liste des axes de lecture :

- l'ennemi (l'homme du camion et/ou le camion ?)
- David Mann : ses émotions, ses sentiments
- les rencontres de David Mann
- les éléments du western (passer un extrait ou une bande-annonce d'un western)

Axes de lecture	Interprétations possibles
-L'ennemi (l'homme du camion et/ou le camion ?)	<i>Un homme sans visage, sans identité, homme morcelé : existe-t-il vraiment ? Les seuls éléments concrets comme les bottes alimentent la peur de David (cf scène du café restaurant)</i>
-David Mann : ses émotions, ses sentiments	<i>Le camion devient bête humaine.</i> <i>Incompréhension, doute, peur, colère, soulagement, joie</i>
-les rencontres de David Mann	<i>Toutes les rencontres n'aboutissent à aucun échange. Personne ne le croit. Solitude du personnage</i>
-les éléments du western	<i>santiags, chapeaux, désert, ambiance saloon des cafés (silence, regard, bagarre), dernier café : lieu hostile, vent, silence de mort.</i>

Œuvres à mettre en parallèle :

- La bête humaine de Zola
- La mort aux trousses Hitchcock
- Les dents de la mer Spielberg

Collège au cinéma – Maine et Loire - 2013-2014

Duel

de Steven SPIELBERG

7-Groupe d'anglais

AVANT LA PROJECTION

1/Travail sur les affiches

1. Classe entière

Travail sur l'affiche française :

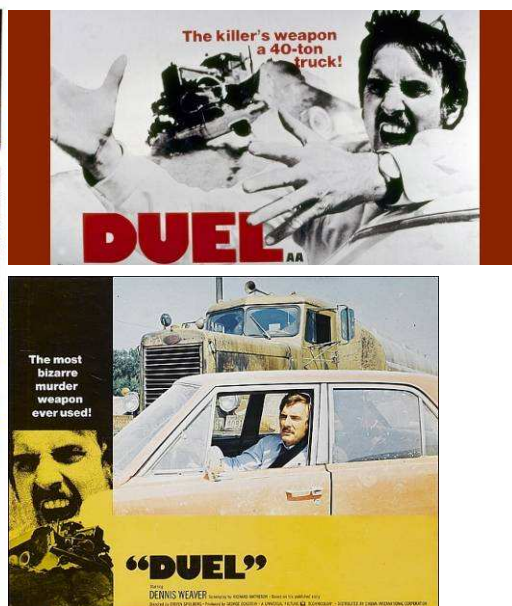
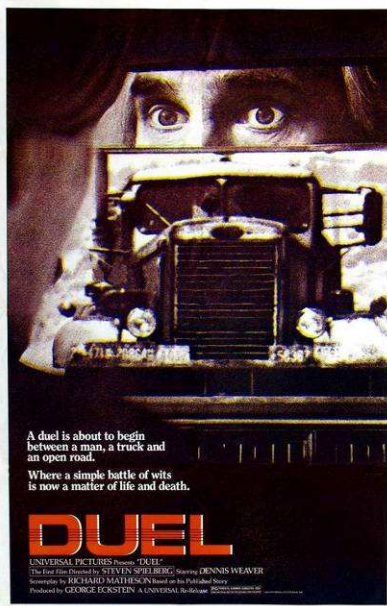
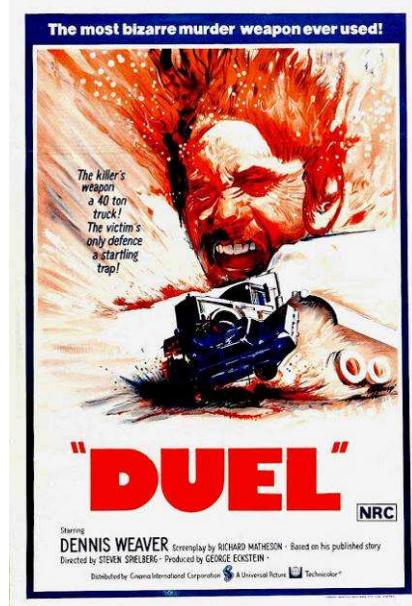
- ⇒ repérage des éléments constituant l'affiche (titre, réalisateur, acteur)
- + introduction vocabulaire du cinéma
- ⇒ description de l'image avec vocabulaire de la localisation

2. En groupes

Répartition des affiches américaines (6 groupes : 3 affiches x2)

Description de l'affiche pour présentation à l'oral. [Validation A2 PPC « décrire, raconter, expliquer »]

3. Classe entière

Donner son avis, exprimer son opinion: Which is the best / the worst poster ?

Réflexion grammaticale : comparatif, superlatif

APRES LA PROJECTION

2/ Les éléments typiques du décor américain

Brainstorming : Lister les « clichés » américains en classe entière.

En salle multimédia, par binômes, captures d'écran (maxi 10) autour d'un thème : animals / clothes / town / countryside / vehicles / diner / gas stations

Enregistrer dans un document word et copier sur clé USB.
(Choix par le professeur des images attribuées à chaque binôme)

Homework :

Rechercher le vocabulaire nécessaire + infos culturelles pour pouvoir s'exprimer sur les images attribuées.

En salle multimédia, rédaction d'une fiche A4 autour du thème (images + textes)
[Validation A2 PE « écrire une description »]

THIS AMERICAN LIFE

Présentation à l'oral de leur travail + prise de notes.

Mise en commun au tableau.

Remise d'un document synthèse par le professeur : « this is America »

Exposition des fiches A4 dans la classe.

Collège au cinéma – Maine et Loire - 2013-2014

Duel

de Steven SPIELBERG

8-Pistes variées

PORTRAIT DE DAVID MANN

Le personnage central est l'archétype du parfait citoyen américain. Il est représentant, métier issu de la société de consommation, dénoncée par les artistes de l'époque, par exemple, le tableau de R. Hamilton, Qu'est-ce qui peut bien rendre nos intérieurs d'aujourd'hui si différents, si attrayants de 1956.

La première séquence permet de connaître rapidement David Mann qui prend le visage d'un homme inscrit dans une norme, à savoir chétif, fragile, dominé par les événements. Fier et soucieux de son automobile, de sa belle mécanique. Il accumule tous les signes de l'American way of life. Il a un problème pour communiquer avec les gens. Ils le rejettent systématiquement.

Autres interprétations : Est-il schizophrénique ? Est-il victime d'hallucinations ?

LE ROAD MOVIE :

Parcours initiatique, le personnage va tenter d'affirmer sa virilité, partant d'un point A (obscur, le garage) et allant vers un point B le lieu de son rendez-vous qu'il ne va pas atteindre. Le point final du film étant le gouffre, le couché de soleil, à nouveau la nuit.

HUMAIN VS MACHINE :

On ne voit presque rien du camionneur (son bras, une botte). La belle voiture rutilante, va se confronter au monstre métallique (cf. l'affiche) qui n'apparaît que pour détruire. Parfois on aperçoit la mécanique de la machinerie que l'on peut mettre en relation avec les rouages de la machinerie qui happe C. Chaplin dans Les Temps modernes.

Métaphore de la persécution

LE PAYSAGE :

Duel est une sorte de western avec pour toile de fond le paysage, une sorte de « poursuite infernale », où se situe cette confrontation. Une comparaison peut-être faite avec les photographies de paysage du 19ème de O' Sullivan. (The earlier series-photographies du far west). Le décor est inexistant, sinon naturel. Cela renvoie à l'économie de moyen mis en œuvre par Spielberg contraint par son budget. La trajectoire est unique, soit la fuite en avant soit la reculade, l'abandon.

TRAITEMENT DU SON, DE LA MUSIQUE, DE LA COULEUR :

Le son, le bruit des véhicules, créent en partie l'unité du film. Cela maintient un continuum d'une séquence à une autre. Des références sont faites à Psychose de Hitchcock. La musique préfigure aussi celle que l'on retrouvera dans Les dents de la mer. La couleur rouge de la voiture, le bleu du ciel et l'ocre du paysage, créent aussi l'unité du film.