

Woman at War : une nouvelle mythologie, une saga islandaise, une odyssée

On reconnaît les signes sur le photogramme de l'objectif anamorphique.

Comment interpréter ces images : comment a-t-on voulu représenter Halla ?

Qu'a-t-on voulu dire d'elle ?

Auteur, acteur, metteur en scène, homme de théâtre, Benedikt Erlingsson est un merveilleux conteur, le digne héritier de la tradition médiévale des sagas islandaises. Dans ce fleuron de la littérature (qui a même son musée), on raconte la vie d'un personnage digne d'intérêt, **en retraçant son lignage s'il a lui aussi un intérêt**. Pour mériter une saga, il faut que le Destin nous ait mis à l'épreuve et que nous en ayons triomphé. C'est une vision du monde réaliste, mais les personnages n'en sont pas moins héroïques. Les sagas présentent généralement toutes le même modèle narratif : une mise à l'épreuve du héros, puis une provocation qui conduit à une réaction, une vengeance, la recherche de l'honneur bafoué et les conséquences. Dans les Hautes Terres, ce sont des sagas d'hommes hors-la-loi, comme celle d'**Eyvindur**, dit **Fjalla-Eyvindur « Eyvindur des Montagnes »**.

C'est le hors-la-loi le plus connu de l'histoire islandaise et la source de mythes et d'histoires innombrables. Il s'est enfui dans les Hautes Terres avec sa femme Hatla ou [Halla Jónsdóttir](#) en 1760 après avoir été accusé de vol, à tort, disent certaines versions. (né en 1714 en [Islande du Sud](#), et mort en 1783 »).

En quoi peut-on reconnaître un récit épique dans *Woman at War*?

« Nous utilisons un héros dans nos histoires pour rassembler les forces collectives, faire converger les forces : c'est comme au football : sans les forces à la fois collectives et individuelles, il n'y a pas de but. » (B. Erlingsson, **Cinéuropa, Parlement européen, Lux film Prize**)

A Le héros épique : ses caractéristiques.

Il n'est pas individualiste. Il représente une communauté ; il parle au nom des hommes et des générations futures. Il parle par symboles : ainsi il se place dans des lieux signifiants de la nation.

La **Hallgrímskirkja** (littéralement « église de Hallgrímur ») est une [église luthérienne](#) située dans le sud-est du centre-ville de [Reykjavik](#), en [Islande](#). Construite de [1945](#) à [1986](#), elle est en [béton](#) et sa [flèche](#) mesure 74,5 m. Elle doit son nom au poète et pasteur [Hallgrímur Pétursson](#), auteur des [Psaumes de la Passion](#), un texte majeur dans l'histoire de littérature islandaise. Située au centre de [Reykjavik](#), la *Hallgrímskirkja* est l'un des points de repère les plus connus de la ville. Sa construction a été décidée en 1937. L'architecte Guðjón Samúelsson s'est inspiré des orgues basaltiques, des montagnes et des glaciers du paysage islandais. La statue au pied de l'église représente [Leif Erikson](#), fils d'[Erik le Rouge](#), qui aurait atteint l'[Amérique](#) à partir de l'Islande autour de l'an mille. (Wikipédia).

Sculpteur: Einar Jónsson

Jónas Hallgrímsson (né le [16 novembre 1807](#) à Hraun dans l'Öxnadalur, mort le [26 mai 1845](#) à [Copenhague](#)) est un poète et naturaliste [islandais](#). Il est célébré dans ce pays comme un héros national. plusieurs de ses poèmes, comme *Heiðlóarkvæði*, *Ég bið að heilsa* ou *Álfareiðin* ont été mis en musique et sont désormais considérés comme des chants traditionnels islandais. (Wikipédia).

Il fut l'un des membres fondateurs de la revue islandaise [Fjölur](#), publiée à l'origine à [Copenhague](#) en [1835](#), qui fut utilisée pour éveiller un sentiment national auprès des Islandais, dans l'espoir de susciter un mouvement de résistance populaire contre la domination danoise.

If the pen is mightier than the sword, then this man was a Sherman tank. His sweeping romantic poetry on Icelandic nature and beauty coincided with the nation's battle for independence. In fact, many consider his words to be one of the driving forces behind Icelanders' insistence on independence from the Danish crown.

<https://reykjavikcityguide.is/whos-who-of-reykjavik-statues/>

Statue de Jonas Hallgrimsson

En quoi peut-on dire que la description qu'en a fait l'assistante sociale rend la petite Asa digne de tous ces combats ?

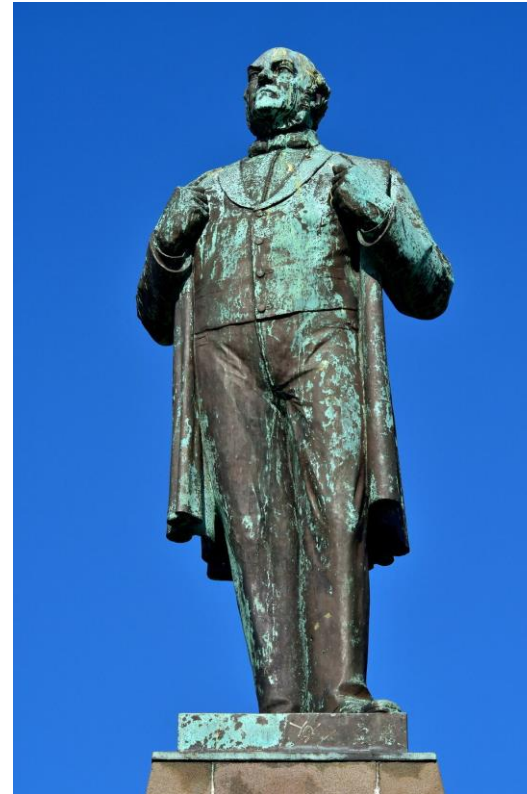
Comment peut-on interpréter symboliquement cette scène ?

Jón Sigurðsson (1811-1879) devint le leader du combat islandais pour l'indépendance (Þjóðernishyggja) et la séparation du Danemark au 19e. Il voulait préserver la langue et la culture. Le pays fête son indépendance le jour de la naissance de Jon.

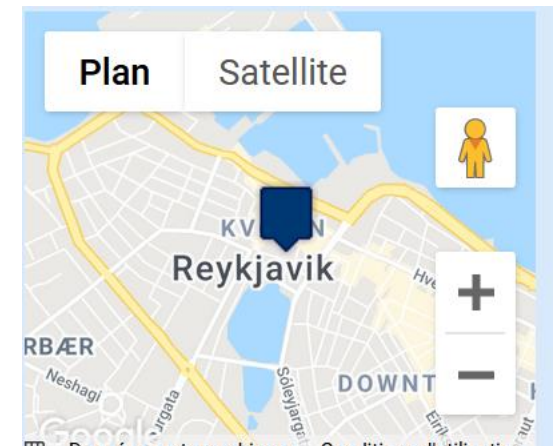

© CanStockPhoto.com

Jón Sigurðsson Statue in Reykjavík, Iceland

Cette statue en bronze d'Einar Jónsson est le Coeur du square principal de Reykjavík, Austurvöllur

Après ses études, Jón travailla à la [Arnarnagnæan Collection](#), où se trouvaient les manuscrits des [sagas islandaises](#).

Jón revient en Islande pour la première fois depuis 1833 pour siéger à l'[Althing](#), le [Parlement](#) de l'Islande, juste restauré (de 1844 à 1879). Il se rend également au [Þjóðfundur](#) (*Grand rassemblement national*) en [1851](#). Là il guide les Islandais dans leur résistance à l'adoption de la [Constitution danoise](#) de [1849](#). Après des années de lutte, l'Islande eut, en [1874](#), une constitution limitée, lui garantissant une [large autonomie dans les affaires intérieures](#). L'[Acte d'union](#) de 1918 alla plus loin. La République fut enfin fondée en 1944.

Il se confronte à plus grand que lui et est prêt au sacrifice:

Il est inspiré : dans ses actions, il est guidé par des voix intérieures.

B Les figures mythologiques dans le film

« Pourquoi les contes de fées ? Nous sommes des êtres de fantaisie, d'imagination. Nous sommes tellement plus que des êtres de logique, c'est pourquoi, nous, conteurs (« storytellers ») devons parler au subconscient à travers les formes artistiques. Moi par exemple, j'ai du mal à croire dans les films d'action : il me faut l'aide des musiciens. Pour parler de problèmes aussi complexes, aussi urgentes que l'état de la planète, je n'ai pas trouvé mieux que raconter des histoires.» (Cinéuropa, Parlement européen, Lux film Prize)

« Un film ne voyage jamais seul : il s'inscrit toujours dans une histoire ; et dans le dialogue qu'il entretient avec les œuvres du passé, il participe aussi à questionner le présent. » « C'est une manière pour le réalisateur de (...) rendre compte de l'importance vitale d'un combat qui est peut-être le plus fondamental de notre temps : se lester des grands récits fondateurs du passé pour assurer la possibilité d'un avenir. » (Dossier CNC).

Les grandes figures que l'on peut reconnaître :

- 1) Homère : Ulysse : en quoi Halla possède-t-elle sa ruse, sa capacité d'utiliser la parole comme arme, et sa connaissance du terrain ? Et quel dieu serait ci-dessous représenté ?

Voir la video de Transmettre le cinéma : « Une mythologie contemporaine »

2) Stanley Kubrick, *2001, Odyssée de l'espace*. (sorti en 1968)

« La conquête de l'espace : comment un hominidé transforme un simple os en outil puis en arme ; et par un simple et célèbre raccord Kubrick fait de cette découverte le point de départ de l'histoire et de l'évolution humaines. » Que veut donc signifier ici le réalisateur en faisant détruire l'objet technologique ?

3) John Ford, La prisonnière du désert. (1956)

Les paysages islandais, dans leur immensité et leurs décors sauvages, rappellent ceux du western. Erlingsson a filmé le western islandais dans son précédent film, *Des Chevaux et des Hommes*. La relation de l'homme au paysage y est aussi fondamentale. Un photogramme renvoie clairement au film de John Ford, avec une différence sensible, et un trait d'humour :

C Filmer le paysage ; le personnage de la Terre-Mère.

Avec ses paysages grandioses, ses pièges mortels, l'Islande est une destination très prisée pour les blockbusters américains, sans compter Games of Thrones. Pour comprendre la différence de traitement dans la manière de filmer le paysage, on regardera les BA de A view to kill (J Bond), Oblivion (de Norman Freeman avec Tom Cruise, 2013), Batman Begins de Christopher Nolan (2005). The secret life of Walter Mitty est intéressant aussi.

Le retour aux sources de la vie, sur cette île volcanique la plus jeune du continent, contribue à conférer au film un aspect presque mythologique. Un récit sur le futur de la civilisation humaine, qui croise les époques, juxtapose l'éleveur de moutons traditionnel (celui du western) et les technologies sophistiquées des satellites, des drones, des caméras techniques, voire de la reconnaissance faciale.

Pour étudier la manière de filmer la nature et la relation de Halla à la terre, on utilisera l'Extrait 1 (la descente de la montagne, le début de la fuite c'est-à-dire le générique de 1'33 à 3'50 – voir préparation du film) ainsi que l'extrait 6 : la deuxième marche et la nuit de Halla dans la montagne (54'30- 55'35), ainsi que les images de sa fuite vers le glacier.

Contrairement à tous les blockbusters américains, le chef-op islandais, très inspiré, a clairement répondu à une demande de montrer le plus de paysages différents de l'île, mais sans donner dans le spectaculaire ni dans les gros plans qui découpent le paysage pour en faire des pièges et des faire-valoir du héros.

La beauté des paysages reste naturelle, minérale, végétale et sauvage. Le film a été tourné entièrement en été, et ils ont également pratiqué un « éclairage par les nuages » (par exemple le jour où elle fait exploser les pylônes ou « éclairage naturel » (la scène du tai chi devant la tente).

Bernardin de St Pierre 1815, *Harmonies de la nature* : , on reprend des forces en se couchant à terre, et en en respirant les vapeurs. Semblables à Antée, nous reprenons des forces en touchant le sein de notre mère.
« Nature, berce-le chaudement... »

En quoi peut-on dire que le paysage n'est pas artificiel ou artificiellement filmé ? Etudiez les couleurs, la variété des valeurs de plans (GP, plan général, plan rapproché...)

L'actrice s'est notamment préparée en courant : il fallait être capable de faire en moyenne huit fois la même course devant la caméra, sans arriver essoufflée. Il fallait donc intégrer vingt kilomètres de course.

FILMER la nature
autrement

Quel mouvement de
caméra peut-on
observer en 3, 4 et 5?
Quel effet produit-il ?

Quel résultat
donne le filmage
« avec éclairage
des nuages »
utilisé ici ?

Quel piège
semble évité
dans la dernière
image ?

Quels sentiments ressent-on devant le déplacement de Halla dans ces espaces ?

Apparitions et interventions des musiciens dans le film

