

Mise en scène : La question du regard

« J'ai toujours fait un cinéma du regard. Mon cinéma est souvent fondé sur un personnage central qui regarde les autres, observe les situations et qui se révolte s'indigne ou devient comme les autres ... Derrière le regard , il y a toutes ses angoisses, toutes ses questions. C'est le privilège du cinéma de pouvoir filmer un visage, un regard. ». Louis Malle

Quelle place ont les regards dans Au revoir les Enfants ?

Que nous disent-ils ?

En quoi le dernier regard de Julien est-il porteur de sens ?

Comment l'interpréter à l'aune de la trajectoire du réalisateur ?

I) Des regards signifiants

A) Typologie des regards

- a) Resituer chaque photogramme dans son contexte
- b) Pour chacun d'eux analyser ce que disent les regards

Salle de Musique :

Jean prend la suite de Julien au piano . Il montre beaucoup d'aisance et de sensibilité

Le regard empathique

Alors que mademoiselle Davenne regardait évasivement Julien qui jouait du piano, en se faisant les ongles, dès que Jean joue, son regard change et exprime un intérêt particulier à l'égard de ce nouvel élève talentueux

Bains douches

**Julien dans la baignoire ,
isolé provisoirement de
ses camarades**

Le regard perdu

**On plonge au cœur de l'intériorité du personnage
de sa rêverie . La bande son composée de
quelques notes de piano et de la voix de
mademoiselle Davenne nous immerge dans le
monde sentimental et érotique de Julien
(attirance, jalousie)**

A moment de la communion :

Le père Jean refuse de donner l'hostie à Bonnet

Le regard suspendu

Louis malle à travers ce regard nous fait partager le trouble du Père Jean . Donner l'hostie à un non baptisé constitue une faute lourde, ne pas donner l'hostie à Jean, c'est souligner sa singularité et cela risque de le mettre en danger

A l'infirmierie :

Traqués par les Allemands,
Moreau et Négus viennent
s'y cacher

Le regard complice qui dénonce

Sans un mot, la sœur à travers son
seul regard fait comprendre au soldat
allemand où se cache l'enfant

Voici d'autres exemples de photogrammes sur lesquels nous pouvons à travers le simple regard des personnages lire toute une gamme de ressentis

c) Associez les photogrammes au mot le plus approprié pour dire ce qu'expriment les regards :
(2 réponses peuvent être proposées pour certains photogrammes)

- 1 La complicité
- 2 La peur
- 3 La jalousie
- 4 La curiosité
- 5 La cruauté
- 6 L'indicible
- 7 La culpabilité, le sentiment d'injustice
- 8 La sidération

Voici d'autres exemples de photogrammes sur lesquels nous pouvons à travers le simple regard des personnages lire toute une gamme de ressentis

c) Associez les photogrammes au mot le plus approprié pour dire ce qu'expriment les regards :
(2 réponses peuvent être proposées pour certains photogrammes)

- 1 La complicité
- 2 La peur
- 3 La jalousie
- 4 La curiosité
- 5 La cruauté
- 6 L'indicible
- 7 La culpabilité, le sentiment d'injustice
- 8 La sidération

La cruauté	La Jalousie	La peur, la complicité
La culpabilité, le sentiment d'injustice	La curiosité, la peur	La sidération
L'indicible, le regard caméra, du côté de l'inéluctable		

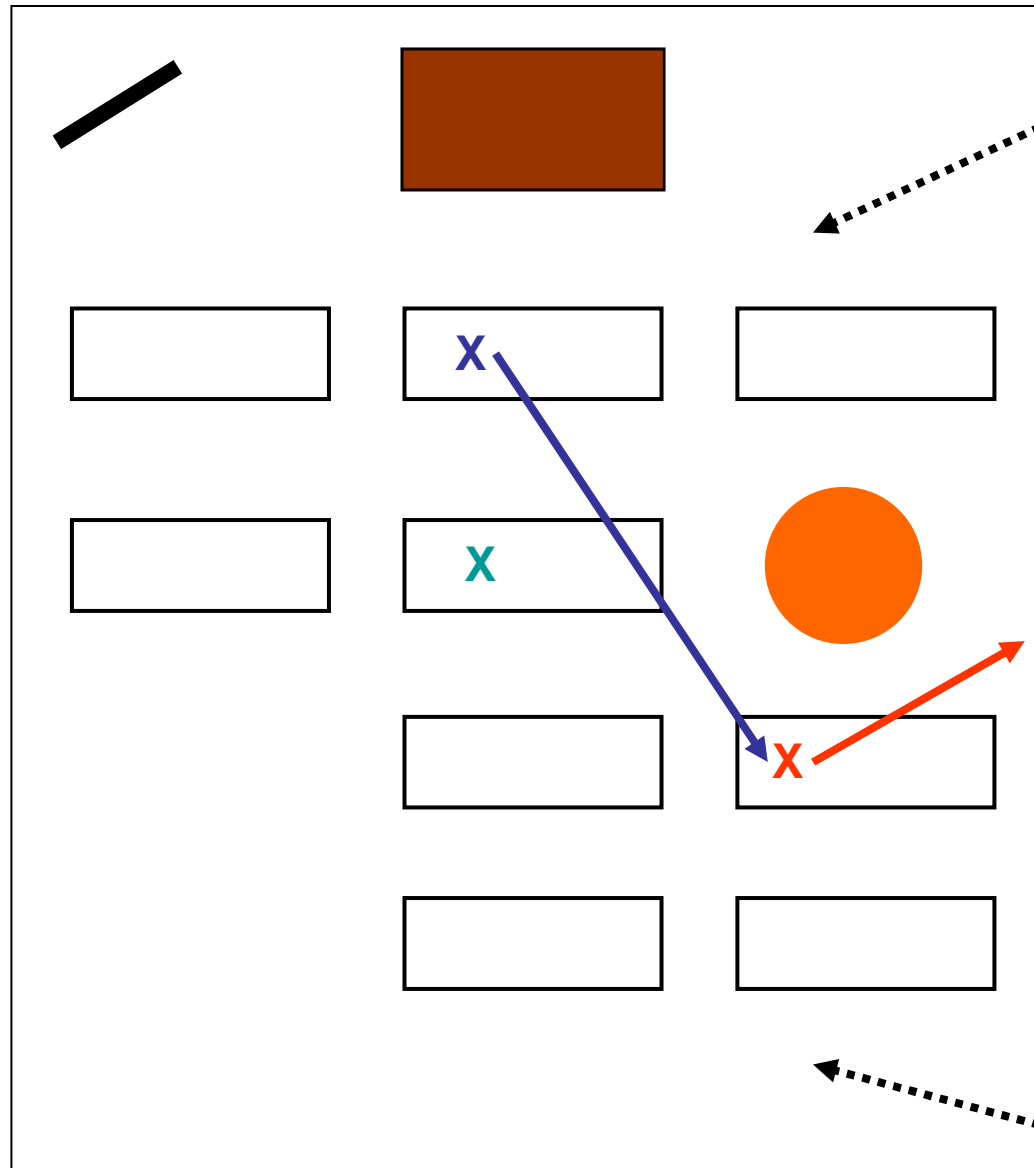
B) La salle de classe : Un lieu clé dans cette mise en scène du regard

La Séquence 33 : l'arrestation

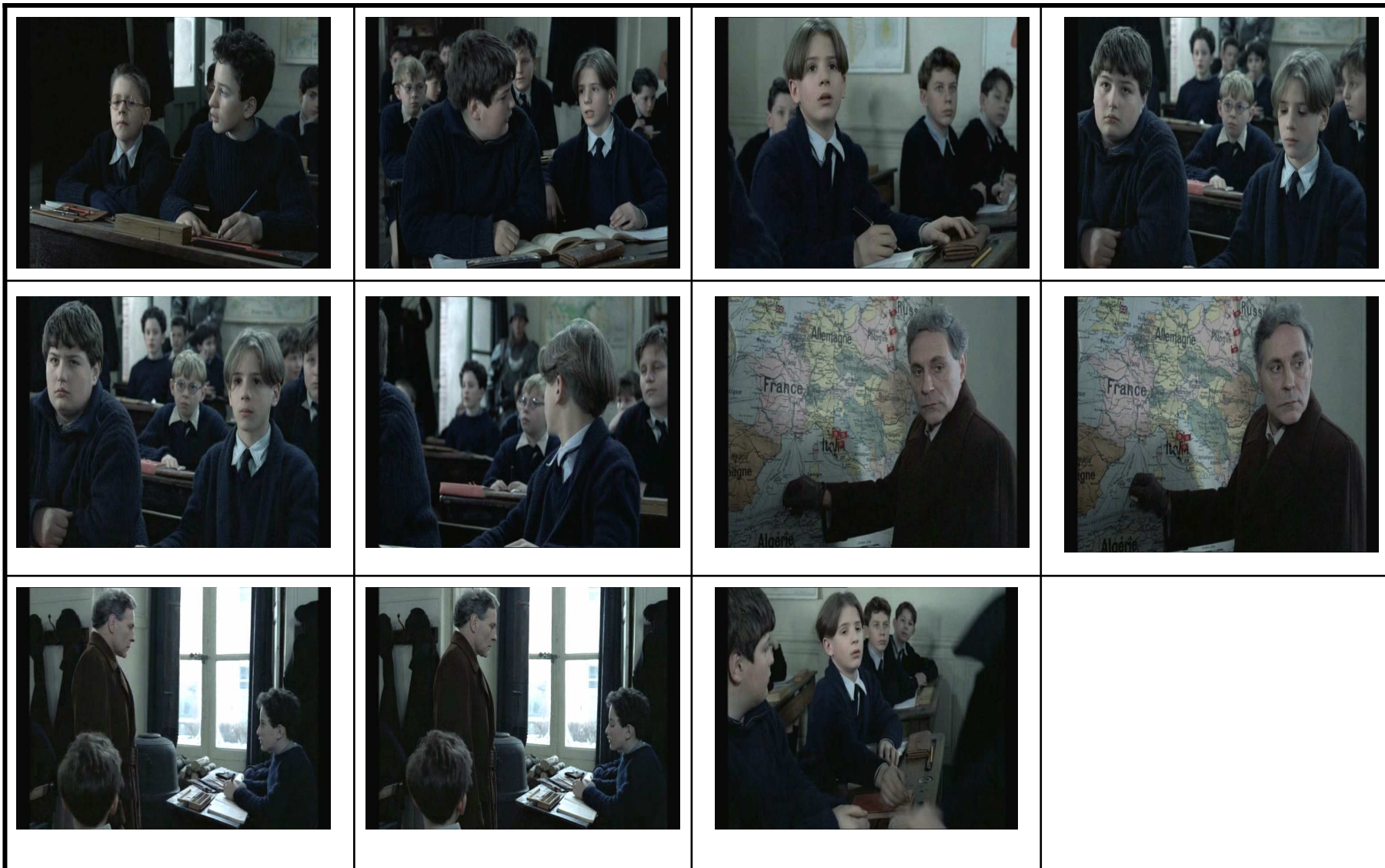
Croquis : Salle de classe

a) Complétez le croquis en :

- plaçant par une croix bleue l'emplacement de Julien
- plaçant par une croix rouge l'emplacement de Jean
- plaçant par une croix verte l'emplacement de sagard
- coloriant en marron le bureau
- coloriant en orange le poêle
- indiquant par une flèche rouge le regard de Jean vers l'extérieur
- indiquant par deux flèches en pointillé, noires les entrées du soldat allemand et de Müller
- indiquant par une flèche bleue le regard de Julien vers Jean

b) Expliquez l'importance des regards dans cette séquence en vous appuyant sur les photogrammes ci-contre.

**Le regard de Julien est du domaine du pressentiment .
Il voit quelqu'un dehors.**

Un regard de connivence entre Julien et son voisin à propos de Radio Paris, lorsqu'il chante ensemble « Radio Paris ment, radio Paris est allemand »

Un regard suspendu . C'est la surprise que l'on peut lire dans les yeux de Julien stupéfait par l'irruption du soldat allemand

Un non regard . Julien est le seul enfant qui ne regarde pas Müller. Ces yeux baissés expriment l'inquiétude car lui seul parmi les élèves connaît le secret de Jean

Un regard qui exprime la peur . Julien se sent obligé de lever les yeux quand Müller dit : « Répondez »

Un regard impulsif. Julien est dans l'immédiateté , il se retourne et nous partageons avec lui son inquiétude pour Jean

Un regard inquisiteur.

Müller a vu le mouvement tête de Julien , il parvient à identifier l'élève vers lequel Julien s'est retourné.

L'officier de la gestapo a compris

Un regard implacable, injonctif

**Jean soutient dans un premier temps son regard face à Müller
puis les yeux baissés, il s'avoue vaincu et range ses affaires**

Un regard d'adieu qui exprime à la fois la tristesse et l'incompréhension de Julien

c) Parmi tous ces regards, celui qui est illustré par le photogramme ci-contre est celui qui est le plus chargé de signification, **à la fois sur le plan dramaturgique, mais aussi sur le plan symbolique**. Quelle interprétation peut-on lui donner ? Appuyez votre point de vue, en évoquant la profondeur de champ.

Sur le plan dramaturgique, ce regard $\frac{3}{4}$ arrière de Julien vers Jean est lourd de conséquence, **puisque'il va permettre à Müller d'identifier Jean et précipiter son arrestation**

c) Parmi tous ces regards, celui qui est illustré par le photogramme ci-contre est celui qui est le plus chargé de signification, **à la fois sur le plan dramaturgique, mais aussi sur le plan symbolique.** Quelle interprétation peut-on lui donner ? Appuyez votre point de vue, en évoquant la profondeur de champ.

Sur le plan symbolique :

- **Ce regard arrière renvoie à celui d'Orphée** qui n'aurait jamais dû se retourner sur Eurydice et suivre l'injonction des Dieux
- Il symbolise surtout la démarche du **cinéaste qui regarde en arrière vers son passé,** l'image trouble de Jean, à l'arrière plan renvoie à ce **travail de mémoire**

d) Confrontez l'ensemble de ces photogrammes :

- Que constatez-vous ?
- Quelle signification ?

Ce regard vers l'arrière ne constitue pas une image isolée, **on le trouve de façon prémonitrice à plusieurs reprises.**

Louis Malle associe ainsi le spectateur à son propre **processus de remémoration**

II) Retour sur un regard ...

A)

« J'ai le sentiment que si cet incident très dramatique ne s'était pas produit dans mon enfance, peut-être ne serais-je pas devenu cinéaste. Ça a été pour moi un tournant dans ma vie, j'ai été obligé de regarder avec une grande méfiance le monde que l'on me proposait. J'ai alors voulu vérifier d'une façon personnelle ce monde dans lequel j'entrais et la seule façon était de me donner un outil de réflexion : le cinéma... Je reste persuadé que ce matin de Janvier 1944 a été pour moi un déclic.. »

Louis Malle

Le dernier regard porté par Julien sur son ami est celui de Louis Malle qui interroge sa propre histoire.

Quelle information importante nous livre le témoignage du réalisateur à propos de cette journée de Janvier 1944 ? Proposez un titre qui résume cette idée.

II) Retour sur un regard ...

A) ... La naissance d'une vocation

« J'ai le sentiment que si cet incident très dramatique ne s'était pas produit dans mon enfance, **peut-être ne serais-je pas devenu cinéaste.** Ça a été pour moi un tournant dans ma vie, j'ai été obligé de regarder avec une grande méfiance le monde que l'on me proposait. J'ai alors voulu vérifier d'une façon personnelle ce monde dans lequel j'entrais et la seule façon était de me donner un outil de réflexion : le cinéma... **Je reste persuadé que ce matin de Janvier 1944 a été pour moi un déclic.. »**

Louis Malle

Le dernier regard porté par Julien sur son ami est celui de Louis Malle qui interroge sa propre histoire.

Quelle information importante nous livre le témoignage du réalisateur à propos de cette journée de Janvier 1944 ? Proposez un titre qui résume cette idée.

B) Une référence au cinéma : la séquence de projection de l' Emigrant de Chaplin

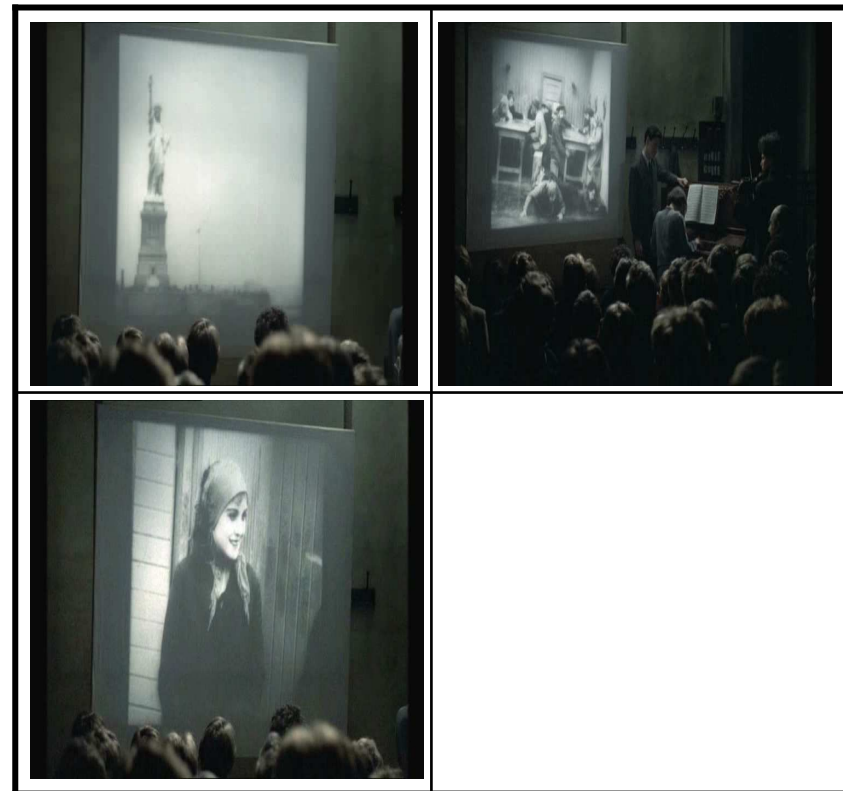
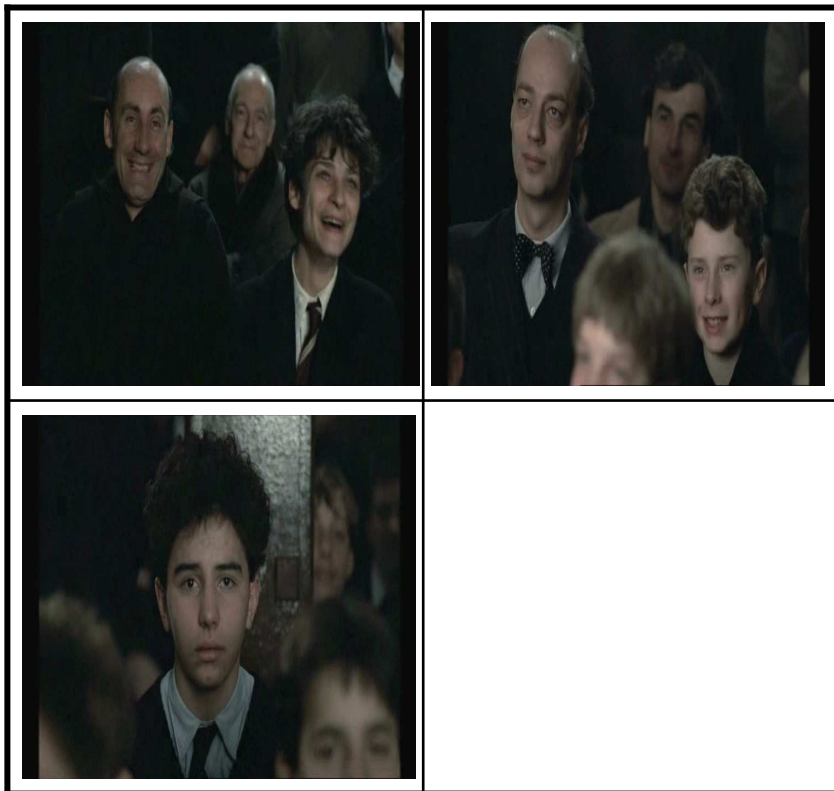
« Dès le début , j'avais eu l'idée de cette scène... » déclare Louis Malle .

Dans cette séquence, la question du regard se pose une nouvelle fois avec une acuité particulière. Louis malle capte ce que nous ne sommes pas censés voir : les visages des enfants et des adultes transfigurés par la magie du cinéma.

a) **Comment ces visages sont-ils filmés ?** Qu' expriment-ils ?

b) A quelle image du film de Chaplin réagissent-ils ? Retrouvez le photogramme qui correspond au contrechamp

c) Quelles fonctions du cinéma nous sont données à voir au cours de cette séquence?

B) Une référence au cinéma : la séquence de projection de l' Emigrant de Chaplin

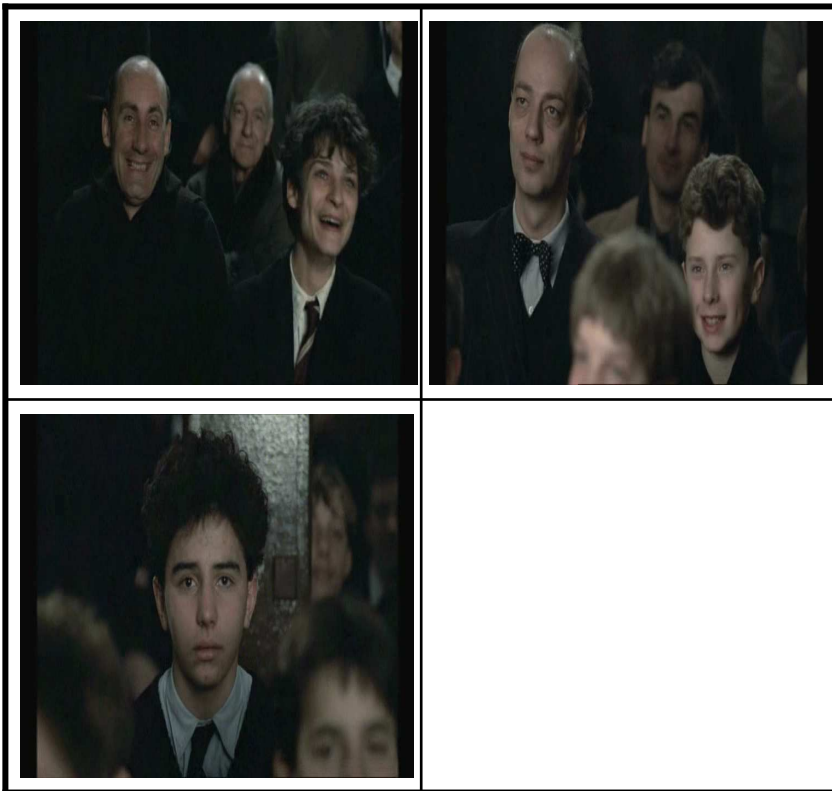
« Dès le début , j'avais eu l'idée de cette scène... » déclare Louis Malle .

Dans cette séquence, la question du regard se pose une nouvelle fois avec une acuité particulière. Louis malle capte ce que nous ne sommes pas censés voir : les visages des enfants et des adultes transfigurés par la magie du cinéma.

a) **Comment ces visages sont-ils filmés ?** Qu' expriment-ils ?

b) A quelle image du film de Chaplin réagissent-ils ? Retrouvez le photogramme qui correspond au contrechamp

c) Quelles fonctions du cinéma nous sont données à voir au cours de cette séquence?

Les visages sont filmés en plan rapproché

Louis Malle veut nous **faire ressentir au plus près ce que vivent les spectateurs du film de Chaplin**

B) Une référence au cinéma : la séquence de projection de l' Emigrant de Chaplin

« Dès le début , j'avais eu l'idée de cette scène... » déclare Louis Malle .

Dans cette séquence, la question du regard se pose une nouvelle fois avec une acuité particulière. Louis malle capte ce que nous ne sommes pas censés voir : les visages des enfants et des adultes transfigurés par la magie du cinéma.

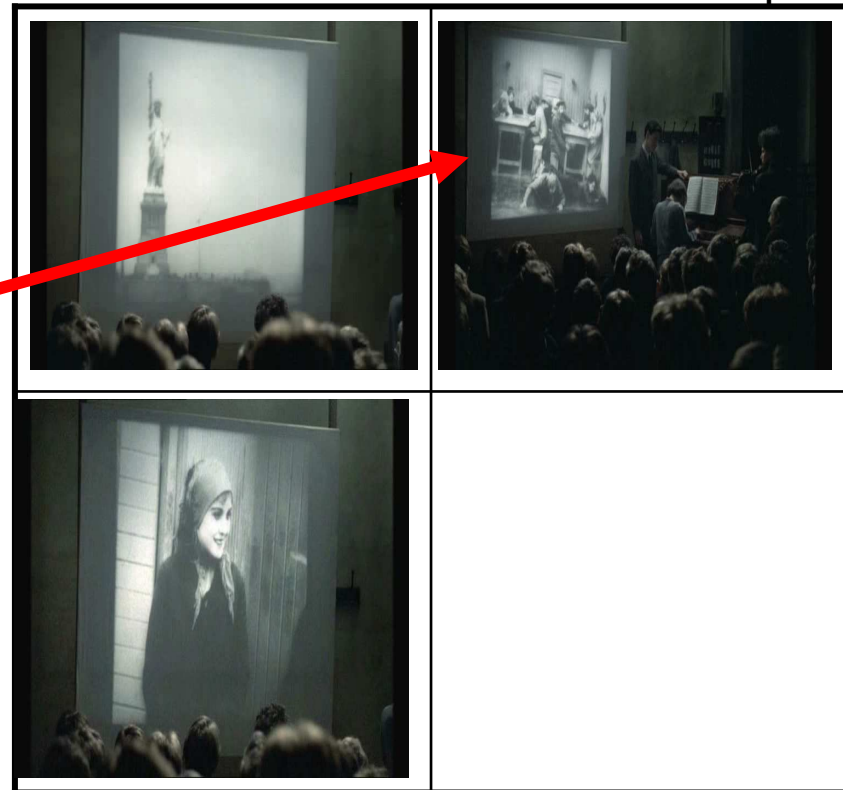
a) Comment ces visages sont-ils filmés ? **Qu' expriment-ils ?**

b) A quelle image du film de Chaplin réagissent-ils ? Retrouvez le photogramme qui correspond au contrechamp

c) Quelles fonctions du cinéma nous sont données à voir au cours de cette séquence?

Le **rire partagé** entre le père Jean et Joseph qui déclare « on dirait madame Perrin ».

B) Une référence au cinéma : la séquence de projection de l' Emigrant de Chaplin

« Dès le début , j'avais eu l'idée de cette scène... » déclare Louis Malle .

Dans cette séquence, la question du regard se pose une nouvelle fois avec une acuité particulière. Louis malle capte ce que nous ne sommes pas censés voir : les visages des enfants et des adultes transfigurés par la magie du cinéma.

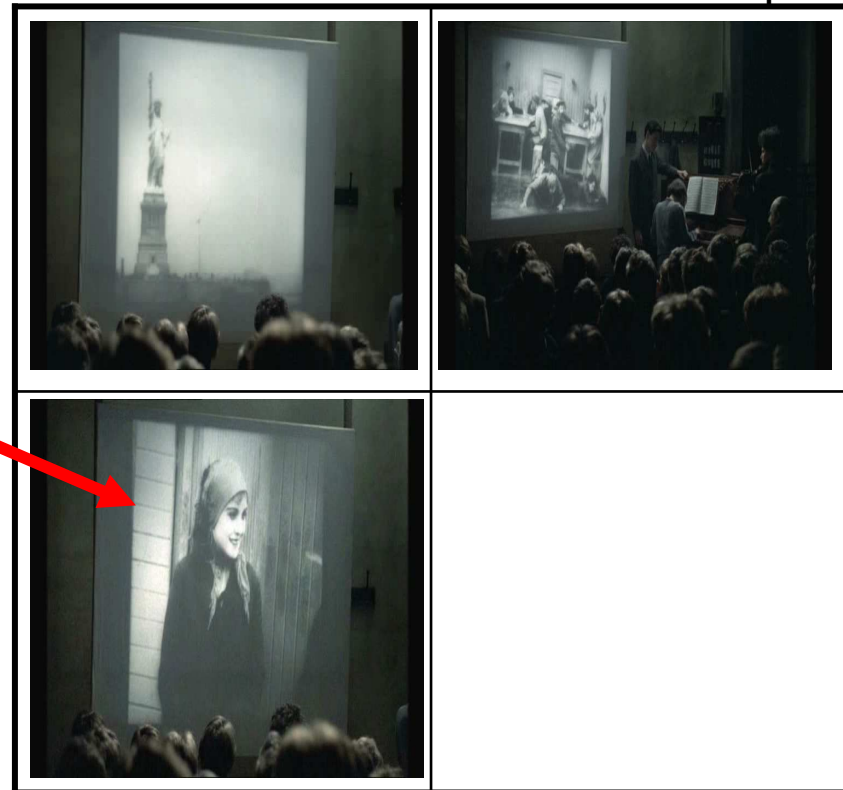
a) Comment ces visages sont-ils filmés ? **Qu' expriment-ils ?**

b) A quelle image du film de Chaplin réagissent-ils ? Retrouvez le photogramme qui correspond au contrechamp

c) Quelles fonctions du cinéma nous sont données à voir au cours de cette séquence?

L' émotion devant la beauté du visage d' Edna Purviance

B) Une référence au cinéma : la séquence de projection de l' Emigrant de Chaplin

« Dès le début , j'avais eu l'idée de cette scène... » déclare Louis Malle .

Dans cette séquence, la question du regard se pose une nouvelle fois avec une acuité particulière. Louis malle capte ce que nous ne sommes pas censés voir : les visages des enfants et des adultes transfigurés par la magie du cinéma.

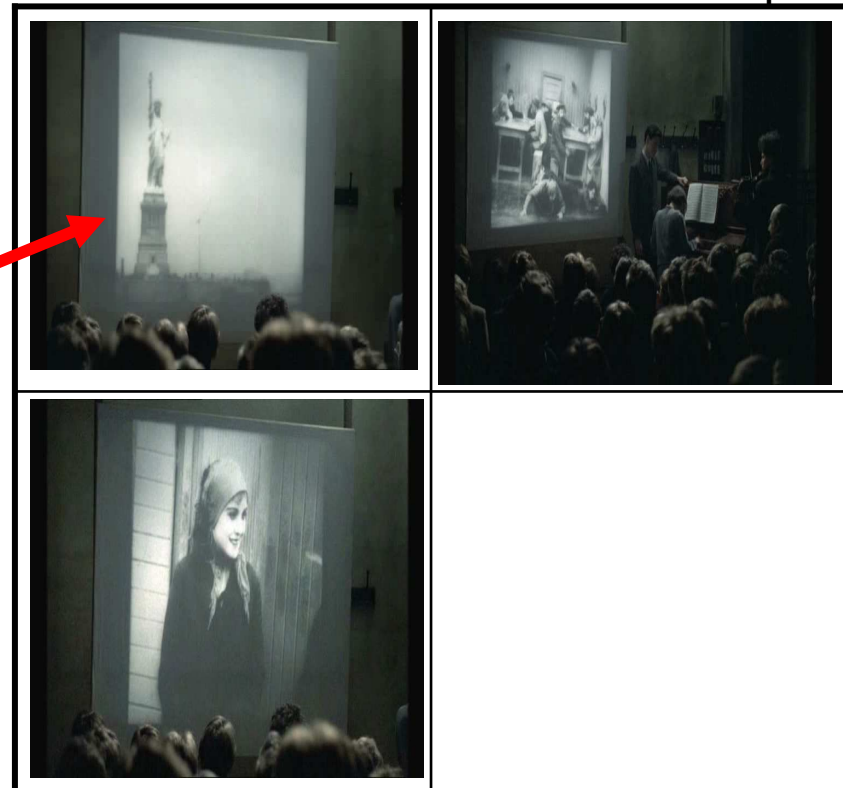
a) Comment ces visages sont-ils filmés ? **Qu' expriment-ils ?**

b) A quelle image du film de Chaplin réagissent-ils ? Retrouvez le photogramme qui correspond au contrechamp

c) Quelles fonctions du cinéma nous sont données à voir au cours de cette séquence?

Dans le regard de Négus on lit le **rêve d'évasion, de liberté, identification** avec les immigrants juifs qui arrivent à New York

B) Une référence au cinéma : la séquence de projection de l'Émigrant de Chaplin

« Dès le début , j'avais eu l'idée de cette scène... » déclare Louis Malle .

Dans cette séquence, la question du regard se pose une nouvelle fois avec une acuité particulière. Louis malle capte ce que nous ne sommes pas censés voir : les visages des enfants et des adultes transfigurés par la magie du cinéma.

a) Comment ces visages sont-ils filmés ? **Qu' expriment-ils ?**

b) A quelle image du film de Chaplin réagissent-ils ? Retrouvez le photogramme qui correspond au contrechamp

c) Quelles fonctions du cinéma nous sont données à voir au cours de cette séquence?

Nous n'oublierons pas Malle se souvenant

“Observez la façon dont il montre une simple tension sur le visage du petit israélite pendant que se profile la statue de la Liberté dans **l'Émigrant** de Chaplin. Tout est dit au-delà des paroles.”

François Chalais, *Le Figaro*, 20 septembre 1987.

B) Une référence au cinéma : la séquence de projection de l' Emigrant de Chaplin

« Dès le début , j'avais eu l'idée de cette scène... » déclare Louis Malle .

Dans cette séquence, la question du regard se pose une nouvelle fois avec une acuité particulière. Louis malle capte ce que nous ne sommes pas censés voir : les visages des enfants et des adultes transfigurés par la magie du cinéma.

a) Comment ces visages sont-ils filmés ? Qu' expriment-ils ?

b) A quelle image du film de Chaplin réagissent-ils ? Retrouvez le photogramme qui correspond au contrechamp

c) Quelles fonctions du cinéma nous sont données à voir au cours de cette séquence ? Proposez en deux .

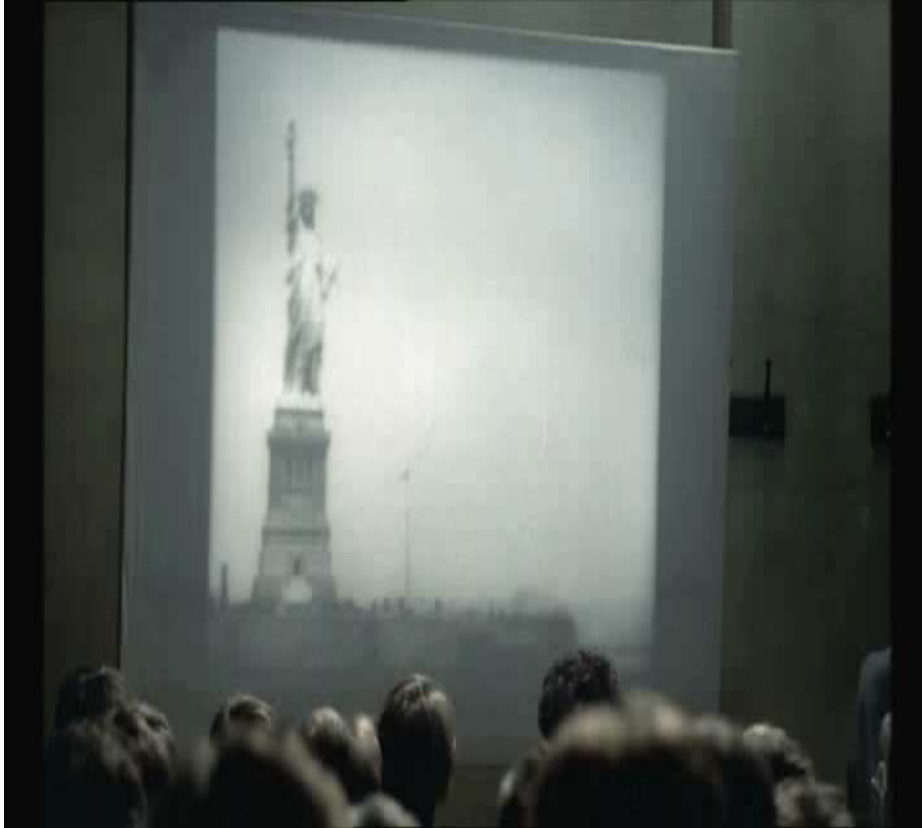

- Le cinéma **qui fait rêver**. L'écran sur lequel passe le film de Chaplin est un **miroir des rêves des personnages**

- Le cinéma **qui rassemble** . Le cinéma a cette capacité à **gommer et transcender toutes les différences entre les spectateurs**.

Le plan où le père Jean et son futur dénonciateur Joseph communiennent dans le même éclat de rire est à cet égard significatif.

d) Quelles raisons ont pu pousser Louis Malle à faire le choix de ce court métrage de Chaplin ?

« Pendant la guerre, **Chaplin était interdit par les Allemands**, bien entendu, non seulement parce qu'il était juif, mais aussi parce qu'il avait fait le Dictateur. Il paraît pourtant que ces films ont continué à être projetés discrètement dans des écoles et des ciné-clubs. C'est l'un des plus merveilleux souvenirs de mon enfance, ces dimanches soirs ; on faisait le noir dans la salle, on tendait un drap blanc sur le mur, et tout le monde s'installait pour regarder le film. **Si j'ai choisi Charlot émigrant, c'est premièrement parce que c'est l'un de ses meilleurs courts métrages**, et ensuite parce que, **en voyant la statue de la Liberté, ces enfants juifs pouvaient imaginer une terre promise.** »

Louis Malle