

Deux films côte à côte

Un parcours entre cinéma,
musique et littérature

a cura di Tiziana Cignatta

PERCORSO DELLA LEZIONE

OBJECTIF:

À partir d'une expérience multisensorielle comprenant un travail sur la musique, les images et les mots, on va réfléchir sur la valeur des expériences passées pour comprendre le temps présent ainsi que sur la fonction des arts dans les périodes de guerre.

Le parcours, qui affronte les thèmes de la guerre et de ses plus profondes implications, peut être proposé autour du 27 janvier, à l'occasion de la Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité.

AVANT-PROPOS

La guerre a souvent fait l'objet de romans et de films, notamment autour de la Seconde Guerre mondiale. Les films sont parfois tirés de nouvelles et de romans et mettent en scène non seulement les événements concernant la guerre, les batailles et la destruction, mais aussi les sentiments qui naissent entre les protagonistes et les difficultés qui en dérivent. Ces conflits extérieurs et intérieurs sont les sujets de deux films célèbres, *Le Silence de la mer*, de Pierre Boutron (2004), tiré de la nouvelle éponyme de Vercors, et *Suite française*, de Saul Dibb (2015), tiré du roman d'Irène Némirovsky (cfr. *Pages Plurielles 2*, pp. 236-237 pour des activités de comparaison entre les deux films).

Le Silence de la mer

1

POUR DÉMARRER

Recherchez dans YouTube et écoutez avec vos étudiants le *Prélude en do majeur, BWV 846*, de J. S. Bach.

Après l'écoute, faites-les travailler individuellement sur leurs émotions.

Quels types de sensations éprouvez-vous en écoutant cette musique ? À quelles images les relieriez-vous ? Répondez aux questions, puis partagez vos sensations et les images qu'elles suscitent en vous.

2

C'EST PARTI !

Visionnez en classe la première partie de la bande annonce du film (*Le silence de la mer* dans YouTube, première partie, jusqu'à 1.28), puis proposez aux étudiants une activité de comparaison.

Nous allons visionner ensemble la première partie de la bande annonce du film *Le Silence de la mer*. Puis comparez vos réponses aux questions de l'activité précédente avec la musique et les images de la bande annonce. Que remarquez-vous ?

Après le premier visionnage les étudiants vont sûrement reconnaître le *Prélude de Bach* qui constitue la bande sonore de la séquence et ils pourront partager des considérations sur le rapport entre son et images.

3

LES BONNES QUESTIONS POUR LA COMPRÉHENSION

Suite au deuxième visionnage de la même partie de la bande annonce, vos étudiants vont effectuer une activité de compréhension plus approfondie.

Nous allons visionner à nouveau la première partie de la bande annonce du film, puis, à deux, remplissez le tableau suivant:

Qui ?		Où ?	
Quoi ?		Quand ?	
Comment ?		Pourquoi ?	

La mise en commun des réponses permettra aux étudiants de réfléchir pas seulement sur les indices textuels, mais aussi sur les indices visuels : par exemple, la réponse à la question

Quand ? est fournie aussi bien par la date qui apparaît au début de la bande annonce (Novembre 1941) que par les images.

Version intégrale du film: **Le Silence de la Mer**, 2004, Legendado PT-BR-ESP-ITAL. (YouTube).

4

LE PRÉLUDE DE BACH

La musique joue donc un rôle très important dans ce film, notamment dans la création du rapport entre les deux protagonistes. Montrez les séquences du film dans lesquelles c'est d'abord Jeanne qui joue du Prélude de Bach (de 11.15 à 14.05), puis c'est Werner (de 54.05 à 56.30).

Quel est le rôle de la musique dans ces deux séquences ? Elle en constitue seulement la banda sonore ou y a-t-il un rapport plus profond entre la musique et les personnages ?

5

COMMENT VA SE POURSUIVRE L'HISTOIRE ?

De la compréhension on passe à la production écrite, par laquelle les étudiants vont réfléchir sur la continuation de l'histoire.

En petits groupes, formulez des hypothèses à l'écrit sur la continuation de l'histoire, en proposant une version commune. Puis, en plénière, faites la mise en commun à l'oral.

6

LA CLASSE INVERSÉE

On va proposer l'activité suivante en modalité « classe inversée ». Par le visionnage individuel d'une séquence (YouTube - **Trailer Le silence de la mer 2004**), guidé par des questions, les étudiants vont approfondir le rôle des personnages, les relations qui se constituent entre eux, ainsi que le rapport entre les images et les mots.

Visionnez chez vous la séquence donnée ; prenez des notes pour répondre à l'oral aux questions suivantes :

- 1) **Qu'est-ce que les mots ajoutent aux images ?**
- 2) **Qu'est-ce qu'on apprend des personnages et des rapports qu'il existe entre eux ?**
- 3) **Comment se termine la séquence ?**

Vous partagerez vos observations en plénière pendant le prochain cours.

7

DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE...

À un moment donné Jeanne rompt le silence qu'elle a toujours gardé à la présence de Werner pour jouer du piano. Il sera intéressant d'analyser cette séquence (de 1.17.10 à 1.19.30) et son profond signifié dans le déroulement du film.

Nous allons visionner ensemble une nouvelle séquence. Répondez individuellement aux questions suivantes : Pourquoi Jeanne change-t-elle d'avis et joue du piano ? Quel rôle acquiert ici la musique ? Partagez ensuite vos observations en plénière.

Suite française

1

POUR DÉMARRER

« Suite » est un mot polysémique. La première tâche vise le repérage de ses différentes significations, la deuxième la recherche du sens de l'expression « Suites françaises », qui précise l'une des significations du mot. Cette activité permettra de formuler des hypothèses sur le titre du film et, en même temps, d'entrer en situation.

Cherchez d'abord dans un dictionnaire les différents sens de ce mot, puis cherchez sur Internet l'expression « Suites françaises ». Partagez vos recherches en plénière ; enfin réfléchissez ensemble à la possible signification du titre du film.

2

C'EST PARTI !

La première séquence que vous allez visionner avec vos étudiants présente les protagonistes du film (YouTube: *Suite française (Piano) - SONG_PRODUCT*). La musique, encore une fois, est protagoniste, elle aussi, à part entière.

Nous allons visionner d'abord ensemble un diaporama tiré du film *Suite française*, puis, à deux, décrivez ce que vous voyez et réfléchissez au rapport entre musique et images. Enfin formulez des hypothèses sur les rapports qui relient les personnages.

Version intégrale du film : *Suite Française*, 2014, TRUEFRENCH AVITECH (Bing video)

3

UN MONOLOGUE INTÉRIEUR

Dès le début du film la musique marque le quotidien de la protagoniste et crée une occasion de conflit entre deux des personnages principaux : Lucile et sa belle-mère. L'analyse de la séquence suivante (de 1.16 à 2.46) permettra d'approfondir cette dimension.

Nous allons visionner ensemble le début du film. Que fait la protagoniste dès qu'elle se lève ? Quel est le rapport entre ce qu'elle fait et ce qu'elle pense ? Qu'est-ce qui se passe après ?

4

BRUNO ET LUCILE

La maison de Lucile et de sa belle-mère est réquisitionnée pour loger un officier allemand. Cette arrivée va compliquer le quotidien des deux femmes. Le visionnage de la séquence proposée (de 16.45 à 18.07) permet de percevoir ce changement.

Lucile et sa belle-mère ont été obligées de recevoir chez elles un officier allemand, Bruno von Falk. Nous allons visionnez la séquence, puis remettez les actions dans le bon ordre :

- A** Tout à coup elle entend une musique qui vient de la chambre de l'officier.
- B** Bruno von Falk entre dans la salle et demande la clé du piano.
- C** Lucile est dans sa chambre et elle est en train de se coiffer.
- D** Lucile et sa belle-mère sont dans la salle à manger.
- E** La musique continue même quand Lucile est en ville.
- F** Elle interrompt sa toilette et se met à l'écoute.
- G** La belle-mère charge la servante de lui donner la clé.

5

LA CLASSE INVERSÉE

On va proposer l'activité suivante en modalité « classe inversée » et on demande aux étudiants d'analyser une nouvelle séquence (de 26.35 à 28.36).

Visionnez chez vous la séquence qui concerne le premier dialogue entre Bruno et Lucile, puis cochez la bonne case : Bruno (B), Lucile (L) ou les deux (B)(L).

Enfin expliquez comment le dialogue entre les deux protagonistes fait progresser l'action du film.

1	Est en train d'écrire.	(B) (L)
2	C'est son père qui lui a offert un piano.	(B) (L)
3	Était compositeur avant la guerre.	(B) (L)
4	Est marié(e) depuis quatre ans.	(B) (L)
5	A écrit un morceau de musique.	(B) (L)
6	Joue du piano.	(B) (L)
7	Est un/e mélomane.	(B) (L)
8	Ne manque pas à son époux/se.	(B) (L)

6

L'AVEU DE LUCILE

Après le visionnage de la séquence dans laquelle Lucile apprend que Bruno est marié mais qu'il n'y a pas de lien profond entre lui et sa femme, c'est à Lucile d'avouer à Bruno la vérité sur ses sentiments pour son mari. La séquence proposée (de 52.06 à 53.47) permettra aux étudiants de comprendre que les deux protagonistes approfondissent leur connaissance, même si Lucile semble refuser une implication affective.

Nous allons visionner ensemble une nouvelle séquence puis, à deux, complétez la phrase ci-dessous :

Bruno joue de son morceau devant Lucile et elle, touchée par la musique et la situation, lui avoue qu'elle ¹_____

toutefois ²_____.

7

À VOS PLUMES !

Qu'est-ce qui arrive après le départ de Bruno ? Comment Lucile va-t-elle réagir à cette séparation ? Proposez à vos étudiants la séquence suivante (de 1.30.53 à 1.32.20).

Bruno est parti et Lucile entre dans la chambre qu'il occupait. Visionnez la séquence

puis écrivez, à l'aide des mots-clés donnés pêle-mêle, une page du journal intime où le soir même du départ de Bruno Lucile raconte ce qui s'est passé et exprime ses sentiments.

Suite française – jouer du piano – lire les notes – pleurer – partition de musique

LIEN AVEC L'ACTUALITÉ

Une réflexion sur le rôle des arts autrefois et aujourd'hui permettra aux étudiants d'approfondir les différences et les analogies entre ce qu'ils viennent d'apprendre à travers les activités proposées pour l'analyse des deux films et la dimension artistique contemporaine.

De nos jours les arts jouent-ils un rôle dans les situations sociales difficiles caractérisées par des crises ou des conflits ? Réfléchissez en petits groupes à ce sujet, ensuite prenez des notes, enfin partagez vos opinions en plénière.

POUR APPROFONDIR...

Pour approfondir le lien entre littérature et cinéma, il sera utile d'affronter avec les étudiants la lecture et l'analyse des deux textes proposés dans *Pages Plurielles 2*, notamment **La bibliothèque**, tiré de la nouvelle *Le silence de la mer* de Vercors (pp. 231-232) et **Cette heure si douce**, tiré de *Dolce*, la deuxième partie de *Suite française*, d'Irène Némirovsky (pp. 234-235). De cette façon les apprenants pourront utiliser leurs connaissances développées au cours du parcours même pour repérer les différences entre la représentation écrite et visuelle et réfléchir, d'un côté, sur la force des mots, de l'autre, sur la valeur des images.

SOLUTIONS

Le Silence de la mer

1

Réponse libre.

2

Réponse libre.

3

Qui ?	Un homme (un officier allemand) et une jeune femme ; un vieil homme qui vit avec la jeune femme ; des gens dans la ville	Où ?	Maison / ville / plein air
Quoi ?	Les deux protagonistes se rencontrent dans plusieurs occasions.	Quand ?	Novembre 1941
Comment ?	Werner cherche des contacts avec Jeanne, mais elle refuse d'interagir avec lui, même si elle est attirée par lui.	Pourquoi ?	Lui, c'est un officier allemand dans un territoire occupé, tandis qu'elle, elle est une « ennemie » française.

4

Réponse libre.

Proposition : dans la première séquence Jeanne joue du piano quand l'officier allemand arrive et reste à l'écoute sans se faire voir ; quand il rentre dans la salle, il y a une brusque interruption de la musique ; dans la deuxième séquence ils sont seuls : d'abord il rappelle le moment de son arrivée, quand elle avait joué du Prélude de Bach, le morceau de musique qu'il préfère et qu'il considère « le plus beau et le plus pur », puis il joue du même morceau, tandis que Jeanne écoute de façon concentrée. La musique constitue un lien fort entre les deux : ils apprécient les mêmes compositeurs et les mêmes morceaux ; en plus Werner arrive à identifier Jeanne à la beauté et à la pureté du Prélude. Par la musique ils vivent une dimension qui les rapproche l'un de l'autre.

5

Réponse libre.

6

Réponse libre.

Proposition : 1) Les mots éclaircissent ce que les images permettaient déjà de comprendre et ajoutent du pathos à la narration. 2) La maison de la famille Larosière, où habitent le grand-père et sa petite-fille Jeanne, a été réquisitionnée pour loger un officier allemand ; Jeanne ne veut pas jouer du piano pendant sa permanence, même si en réalité elle est attirée par lui. 3) La séquence se termine par la séparation des deux protagonistes, divisés par la guerre et par les souffrances qu'elle cause.

7

Jeanne change d'avis parce qu'elle veut empêcher Werner de monter dans la voiture piégée et par la force de sa musique – et de son amour – elle lui sauve la vie. La musique acquiert donc la capacité de modifier les événements.

Suite française

1

Réponse libre.

Proposition (d'après *Le Robert dico en ligne*) : situation de ce qui suit ; ordre de ce qui se suit formant un sens ; [...] ensemble de choses, de personnes qui se suivent ; composition musicale faite de plusieurs pièces de même tonalité ; appartement dans un hôtel de luxe.

Les *Suites françaises* sont un ensemble de six suites pour le clavecin composées par Johann Sebastian Bach vraisemblablement entre 1720 et 1724.

2

La musique joue du début un rôle important : elle accompagne la présentation de la bande annonce et des protagonistes : un jeune officier allemand et une jeune femme française assise dans un jardin, puis présentés l'un près de l'autre dans une pièce. Ensuite l'officier, en uniforme, se trouve en ville parmi d'autres officiers ; à la fin de la séquence on le voit dans sa chambre en train de jouer du piano. Les deux protagonistes semblent liés par un rapport de tendresse et de complicité, même si on comprend que l'action se déroule pendant l'Occupation. L'alternance de moments publics - concernant l'officier - et intimes - qui impliquent les deux protagonistes - fait ressortir la dualité de leur situation, qui les condamne à vivre un amour interdit et caché.

3

La protagoniste se réveille, se lève et se met tout de suite au piano malgré tout ce qui se passe autour d'elle. Les Allemands viennent d'arriver à Paris, mais à la campagne la guerre semble encore lointaine ; la jeune femme semble surtout se faire des soucis sur « la guerre » qu'elle mène chez elle. En effet, elle interrompt de jouer du piano dès qu'une femme plus âgée, toute habillée en noir, lui fait des reproches parce qu'elle n'est pas encore prête pour sortir. On comprend que le fait de jouer du piano ne fait pas seulement partie du quotidien de la jeune femme, mais c'est le premier acte de sa matinée. Cela dérange la femme âgée qui habite avec elle.

4

1D - 2B - 3G - 4C - 5A - 6F - 7E

5

1 L - 2L - 3B - 4B - 5B - 6B/L - 7B/L - 8 B

Le dialogue permet aux deux protagonistes de découvrir ce qu'ils savent déjà : ils partagent le même amour pour la musique. Bruno comprend que Lucile est la propriétaire du piano ; Lucile apprend qu'elle, même si elle a étudié la musique, ne connaît pas le morceau que Bruno joue dans sa chambre car c'est lui qui l'a écrit.

6

(1) avait vu deux fois son mari avant de l'épouser, qu'elle avait essayé de se convaincre qu'ils éprouvaient des sentiments amoureux l'un pour l'autre, ce qui n'est pas arrivé ; elle préférerait donc être morte (2) une liaison entre Bruno et elle est impossible.

7

Réponse libre.

calendario

C I V I L E

LEZIONI PRONTE

Memoria, cittadinanza e sostenibilità

Calendario civile è l'iniziativa Sanoma dedicata alla Scuola primaria e secondaria per portare in classe i grandi temi dell'educazione civica e discutere con ragazze e ragazzi delle grandi sfide del presente.

Memoria storica, Cittadinanza, Sostenibilità: in occasione di alcune tra le più importanti Giornate nazionali e internazionali mettiamo a disposizione una serie di Lezioni pronte e un estratto dai nostri libri per costruire attività da inserire facilmente nella programmazione didattica.

Scopri tutti i contenuti su
sanomaitalia.it/calendariocivile!