

LES VISIONS ANIMÉES

QUAND LE CINÉMA RENCONTRE LE FANTASTIQUE (PROGRESSION ANNUELLE)

Présentation du fil rouge de l'année

Quand le cinéma rencontre le fantastique, des visions s'animent, un monde nouveau se déploie sous nos yeux sidérés. Captifs d'une hésitation essentielle, nous en venons presque à croire l'incroyable ou à voir l'invisible...

Ainsi le fantastique serait-il au cinéma ce que l'inconnu représente pour le Logos, un horizon de sens qui défie les lois de la raison pure et pratique. Parce qu'il n'obéit pas à des règles strictement rationnelles, le fantastique résiste à toute définition claire et distincte, il indique plutôt le chemin des profondeurs et de la nuit ; il se détourne de la lumière trop vive et défend le mystère.

Mais qu'est-ce que le cinéma fantastique ? Quels sont ses ingrédients secrets qui, une fois mélangés, produisent une alchimie telle que l'on n'hésitera pas à dire d'un film – pensons par exemple à *Nosferatu* - qu'il est « fantastique ». Et parfois dans un sens si étendu qu'il en perdrait presque son étrange substance.

On interrogera donc tous les sens possibles du « fantastique » sans le réduire forcément à un genre, à un registre, à une tonalité. Le fantastique apparaît en tant que catégorie esthétique, dans l'écriture même du film, entre l'image et le son, entre l'espace et le temps, du scénario jusqu'au montage final, souvent associé à une atmosphère singulière qui interroge le cadre rassurant des lois physiques et naturelles auxquelles nous sommes habitués.

Quand le cinéma rencontre le fantastique, il est habité par une force, une énergie, qui traverse le spectateur de part en part sans que l'on puisse réellement comprendre ni comment ni pourquoi cela agit aussi profondément sur lui, en lui. De la production à la réception en passant par l'écriture ou les possibilités techniques, les visions animées du fantastique transcendent les frontières du récit cinématographique traditionnel, obligeant ainsi le spectateur à se questionner sur le sens que l'on peut accorder aux constantes du monde réel face aux ruptures qui menacent l'ordre mécanique et machinal de la raison.

Les différentes étapes du parcours inviteront les élèves à prendre peu à peu conscience des enjeux théoriques et pratiques qui se dégagent du cinéma fantastique. La diversité et la pluralité du champ exploré seront éclairées par des analyses focalisées et par des activités pratiques et créatives qui donneront un souffle nouveau aux visions animées que le fantastique en tant que catégorie esthétique aura fait naître dans l'esprit des spectateurs.

Références au programme

Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019

Programme d'enseignement optionnel d'arts de la classe de seconde générale et technologique et des classes de première et terminale des voies générale et technologique

Arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR MENE1901566A)

Séquence 1 (7 semaines) : À l'origine l'angoisse

Questionnements associés pouvant articuler approches théoriques et pratiques

- Être auteur, de l'écriture du scénario au *final cut*
- Une technique dans son histoire
- Les genres cinématographiques, de la production à la réception

Enjeux et objectifs

- Comprendre comment des bizarreries décoratives ont permis de bâtir un univers cinématographique radical et singulier : l'expressionnisme allemand.
- Percevoir la façon dont le resserrement du cadre peut accentuer l'angoisse du spectateur.
- Comprendre comment la caméra subjective enferme le spectateur dans une perception visuelle et sonore dominée par l'incertitude.

Pistes de travail et corpus de films (analyse)

- **L'angoisse contrastée dans *Le cabinet du Dr Caligari* de Robert Wiene (1919).** [DÉCORS – LUMIÈRE – PRODUCTION]
- **L'angoisse vive dans *Suspiria* de Dario Argento (1977).** [MUSIQUE – CADRE]
- **L'angoisse obscure dans *Halloween, la nuit des masques* de John Carpenter (1978).** [POINT DE VUE – HORS-CHAMP – SON IN]

Propositions d'activité pratique

- **Réalisation d'une recherche documentaire puis d'un exposé oral sur le cinéma de Dario Argento ou de John Carpenter** à partir de l'un des deux ouvrages de Jean-Baptiste Thoret mentionnés dans la bibliographie sélective.
- **Réalisation d'un plan-séquence dont l'atmosphère sera angoissante.** Avant de tourner, on veillera à réfléchir à tous les indices visuels et sonores qui pourraient venir renforcer cette ambiance. Cette réalisation sera préparée par un fragment scénaristique imaginé par les élèves, avec l'aide d'un intervenant professionnel dans le cadre du partenariat culturel.

Propositions d'évaluation

- **Analyse à l'écrit** de la séquence inaugurale de *Halloween, la nuit des masques* de John Carpenter [jusqu'à 5mn30].
- **Réécriture d'un fragment filmique** à partir de la consigne suivante : « Vous partirez de la situation dramatique initiale qui est présentée dans *Halloween, la nuit des masques* de John Carpenter ; un individu pénètre dans une maison et le point de vue est celui du personnage dont le spectateur partage la vision (en caméra subjective). Arrivé en haut des escaliers, le personnage assiste à un événement étrange et extraordinaire qui rompt avec la réalité quotidienne. Vous imaginerez la suite en accordant une importance toute particulière à l'atmosphère fantastique qui émanera de votre scénario en le développant sur plusieurs séquences consécutives ».

Bibliographie sélective

- Argento (Dario), *Peur (Autobioraphie)*, Rouge Profond, 2018.
- Eisner (Lotte H.), *L'écran démoniaque*, André Bonne, 1952.
- Jost (François), *L'œil-caméra. Entre film et roman*, Presses Universitaires de Lyon, 1987.
- Kracauer (Siegfried), *De Caligari à Hitler : une histoire psychologique du cinéma allemand*, L'Âge d'homme, 1973.
- Lagier (Luc) & Thoret (Jean-Baptiste), *Mythes et masques : les fantômes de John Carpenter*, Dreamland, 1998.
- Metz (Christian), *Le Signifiant imaginaire, psychanalyse et cinéma*, 10/18, 1977.
- Thoret (Jean-Baptiste), *Dario Argento, Magicien de la peur*, Cahiers du cinéma, 2002.
- Viegnes (Michel), *Le Fantastique*, Flammarion, 2006.

Séquence 2 (7 semaines) :

Les monstres, l'autre de l'homme, l'autre dans l'homme

Questionnements associés

- Les studios
- Les genres cinématographiques, de la production à la réception
- Être auteur, de l'écriture du scénario au *final cut*
- Une technique dans son histoire

Enjeux et objectifs

- Comprendre sous quel aspect se présente la monstruosité et quel sens nous pouvons lui donner en tant que spectateurs.
- Montrer comment l'écriture du fantastique peut évoluer sensiblement de la nouvelle au scénario : un même mal n'a pas exactement les mêmes effets (dans la nouvelle *La Mouche* de Georges Langelaan (1957) et dans le scénario du film *La Mouche* de David Cronenberg (1986)).
- Saisir l'importance du métier de maquilleur dans le travail de création visuelle des plus célèbres créatures du cinéma fantastique : exemples de Jack Pierce, John Chambers, Rick Baker, Chris Walas.
- Étudier comment les effets visuels sont au service du fantastique à partir du moment où ils rendent visible et sensible le processus de l'altération et de la contamination.
- Découvrir comment les monstres peuvent hanter et nourrir l'univers imaginaire d'un cinéaste : l'exemple de David Cronenberg.

Corpus

- **Où sont les vrais monstres ?** : *Freaks* de Tod Browning (1932) ; *King Kong* d'Ernest B. Shoedsack & Merian C. Cooper (1933) et son *remake* par Peter Jackson (2005) ; *Le Village des damnés* de Wolf Rilla (1960) et son *remake* par John Carpenter (1995).
- **Des monstres universels/Universal Monsters** : *Dracula* de Tod Browning (1931) ; *Frankenstein* de James Whale (1931) ; *La Momie* de Karl Freund (1932) ; *La Fiancée de Frankenstein* de James Whale (1935) ; *Le Monstre de Londres* de Stuart Walker (1935).
- **Des monstres gothiques, la Hammer Film Productions et l'exemple du cinéma de Terence Fisher** :
  - **la figure de Frankenstein** dans *Frankenstein s'est échappé* (1957) ; *La Revanche de Frankenstein* (1958) ; *Frankenstein créa la femme* (1967) ; *Le Retour de Frankenstein* (1969) ; *Frankenstein et le monstre de l'enfer* (1974).
  - **la figure du vampire** dans *Le Cauchemar de Dracula* (1958) ; *Dracula, prince des ténèbres* (1966) ; *Les Maîtresses de Dracula* (1960).
- **Le Mal(in) et le Démon de la Perversité** : *Nosferatu le vampire* de Friedrich Wilhelm Murnau (1922) ; *Faust, une légende allemande* de Friedrich Wilhelm Murnau (1926) ; *Le Chat noir* d'Edgar G. Ulmer (1934) ; *La Malédiction d'Arkham* de Roger Corman (1963) ; *Les Vierges de Satan* de Terence Fisher (1968) ; *Rosemary's baby* de Roman Polanski (1968) ; *L'Exorciste* de William Friedkin (1973).
- **Bestialité et anthropomorphisme** : *La Féline* de Jacques Tourneur (1942) ; *l'Homme-Léopard* de Jacques Tourneur (1943) ; *La Malédiction des hommes-chats* de Robert Wise & Gunther Von Fritsch (1944) ; *L'Étrange créature du Lac Noir* de Jack Arnold (1954) ; *La Mort dans le filet* de Fritz Bottger (1960) ; *La Femme reptile* de John Gilling (1966).
- **Hybrides et mutants** : *La mouche noire* de Kurt Neumann (1958) ; *Vaudou* de Jacques Tourneur ; *La Nuit des morts-vivants* de Georges Romero (1968) ; *Terminator* de James Cameron (1984) ; *Aux portes de l'au-delà* de Stuart Gordon (1986) ; *The Host* de Bong Joon-Ho (2006) ; *La Forme de l'eau* de Guillermo del Toro (2017).
- **Le masque cache ou révèle le vrai visage** : *Le Fantôme de l'Opéra* de Rupert Julian (1925) ; *Les Yeux sans visage* de Georges Franju (1960) ; *Le Masque du démon* de Mario Bava (1960) ; *Halloween, la nuit des masques* de John Carpenter (1978) ; *Scream* de Wes Craven (1996) ; *Saw* de James Wan (2004).
- **La suggestion du monstre et l'imaginaire fantastique** : *La Féline* de Jacques Tourneur (1942) ; *Planète interdite* de Fred McLeod Wilcox (1956) ; *Elephant Man* de David Lynch (1980) ; *Monsters* de Gareth Edwards (2010).
- **L'expression du monstre et l'esthétique de la monstration** : *Eraserhead* de David Lynch (1977) ; *Alien, le huitième passager* de Ridley Scott (1979) ; *The Thing* de John Carpenter (1982) ; *Hellraiser Le Pacte* de Clive Barker (1987) ; *Cabal* de Clive Barker (1990) ; *Jeepers Creepers* de Victor Salva (2001) ; *The Descent* de Neil Marshall (2005) ; *Le Labyrinthe de Pan* de Guillermo Del Toro (2006) ; *Silent Hill* de Christophe Gans (2006) ; *La colline a des yeux* d'Alexandre Aja (2006) ; *Godzilla* de Gareth Edwards (2014).
- **Les altérations et les métamorphoses du corps humain** : *L'Enfer des zombies* de Lucio Fulci (1979) ; *Trilogie des Evil Dead* de Sam Raimi (1981-1992) ; *The Hidden* de Jack Sholder (1987) ; *Society* de Brian Yuzna (1989) ; *Braindead* de Peter Jackson (1992) ; *Trauma* de Dario Argento (1993).
- **Monstruosité et beauté du chaos chez David Cronenberg** : *Frissons* (1975) ; *Rage* (1977) ; *Chromosome 3* (1979) ; *Scanners* (1981) ; *Vidéodrome* (1983) ; *Dead Zone* (1983) ; *La Mouche* (1986) ; *Le Festin nu* (1991) ; *EXistenZ* (1999).

Retrouvez éducol sur

Propositions d'activité pratique

- **Réalisation individuelle d'une recherche documentaire sur un monstre qui a marqué l'histoire du cinéma fantastique.** On s'intéressera tout particulièrement aux apports esthétiques, culturels, techniques, historiques et économiques qui ont pu favoriser l'émergence d'une telle figure monstrueuse. À l'issue de ce travail, on confrontera les regards à l'oral sous la forme d'un débat radiophonique ou télévisé organisé entre les élèves qui investiront le rôle de « critiques de cinéma » (on pourra s'inspirer de l'émission radiophonique de France Inter, *Le Masque et la Plume*).
- **Captation du débat puis montage de cet échange critique** avec l'aide d'un intervenant professionnel dans le cadre du partenariat culturel.

Propositions d'évaluation

- **Analyse à l'oral d'une séquence** extraite de *La Mouche* de David Cronenberg.
- Persuadé d'être un nouvel homme après sa téléportation, Seth Brundle propose la même aventure à Véronica qui décline l'invitation [de 45mn23s jusqu'à 48mn55s].
- En vous appuyant sur une sélection personnelle de photogrammes et d'extraits tirés d'un film de David Cronenberg qui aura été étudié en classe, **vous présenterez à l'écrit une réflexion argumentée et une analyse illustrée** du film choisi et vous réfléchirez au(x) rapport(s) que ce film entretient selon vous avec le cinéma fantastique.

Bibliographie sélective

- Beard (William) : *The Artist as Monster : The Cinema of David Cronenberg*, University of Toronto Press, 2001.
- Brenez (Nicole), *De la figure en général et du corps en particulier*, De Boeck Université, 1998.
- Charnacé (Bernard), « La Hammer et Terence Fisher ou les monstres sacrés » in *Le Cinéma fantastique. CinémAction*, n°74, 1995.
- Delpech (Jean-Pierre), Figueres (Marc-André), Mari (Nicole), *Techniques du latex. Moulages, maquillages, effets spéciaux*, Eyrolles, 1997.
- Dufour (Eric), *Les monstres au cinéma*, Armand Colin, 2009.
- Freeland (Cynthia A.), « Monstrous Flesh » in *The Naked and the Undead : Evil and the Appeal of Horror*, Westview Press, 2000.
- Serge Grünberg, *David Cronenberg*, Cahiers du cinéma, 2002.
- Hamus-Vallée (Réjane), *Les Effets spéciaux*, Cahiers du cinéma, 2004.
- Handling (Piers) & Véronneau (Pierre), *L'Horreur intérieure : les films de David Cronenberg*, Editions du Cerf, 1990.
- Langelaan (Georges), *La Mouche, Temps mort*, Garnier-Flammarion, 2008.
- Lenne (Gérard), *Le Cinéma « fantastique » et ses mythologies (1895-1970)*, Henri Veyrier, 1985.
- Pinteau (Pascal), *Effets spéciaux. Un siècle d'histoires*, Éditions Minerva, 2003.
- Rouyer (Philippe), *Le Cinéma gore. Une esthétique du sang*, Éditions du Cerf, 1997.

Séquence 3 (7 semaines) : Toutes ces peurs qui nous hantent

Questionnements associés

- Être auteur, de l'écriture du scénario au *final cut*
- Une technique dans son histoire
- Les genres cinématographiques, de la production à la réception

Enjeux et objectifs

- Découvrir la source nocturne du cinéma fantastique.
- Comprendre ce que le cinéma de la peur doit à la littérature fantastique (contes, nouvelles).
- Percevoir les enjeux psychologiques, psychanalytiques et symboliques du cinéma de la peur.
- Étudier l'impact des décors et du traitement de l'ombre, de la lumière et des sons sur l'atmosphère fantastique des films réalisés.

Pistes de travail (analyse)

- **La nuit, mère du fantastique**, dans *Fog* de John Carpenter (1980).
- **Corpus complémentaire** : *La Nuit du chasseur* de Charles Laughton (1955) ; *La nuit du loup garou* de Terence Fisher (1961) ; *La Nuit des morts-vivants* de Georges Romero (1968) ; *Carrie au bal du diable* de Brian de Palma (1976) ; *Halloween, la nuit des masques* de John Carpenter (1978) ; *Les Griffes de la nuit* de Wes Craven (1984) ; *Blade Runner* de Ridley Scott (1982) ; *Batman le défi* de Tim Burton (1992) ; *Cloverfield* de Matt Reeves (2008).
- **L'inquiétante étrangeté, das unheimliche** dans *La Chute de la Maison Usher* de Jean Epstein (1928). [DECORS – EFFETS VISUELS – MUSIQUES]
- **Corpus complémentaire** : *Le carnaval des âmes* de Herk Harvey (1962) ; 2001, *l'Odyssée de l'Espace* de Stanley Kubrick (1968) ; *Eraserhead* de David Lynch (1977) ; *Body Double* de Brian de Palma (1984) ; *Lost Highway* de David Lynch (1997) ; *Inland Empire* de David Lynch (2006) ; *Midsommar* d'Ari Aster (2019).
- **Le hors-champ et l'effet-bus au service de la peur** dans *La Féline* de Jacques Tourneur (1942). [PRODUCTION – LUMIERE – SONS – HORS-CHAMP]
- **Corpus complémentaire** : *Les Innocents* de Jack Clayton (1961) ; *La Maison du diable* de Robert Wise (1963) ; *L'Exorciste* de William Friedkin (1973) ; *Shining* de Stanley Kubrick (1980) ; *Evid Dead* de Sam Raimi (1981) ; *Ring* de Hideo Nakata (1998) ; *Le Projet Blair Witch* d'Eduardo Sánchez & Daniel Myrick (1999) ; *Ju-on* de Takashi Shimizu (2000) ; *Kairo* de Kyoshi Kurosawa (2001) ; *REC* de Jaume Balagueró & Paco Plaza (2007) ; *La casa muda* de Gustavo Hernández (2010) ; *It follows* de David Robert Mitchell (2014) ; *The Strangers* de Na-Hong-Jin (2016) ; *Héritage* d'Ari Aster (2018).
- **La peur dans le cinéma contemporain** : *The Witch* de Robert Eggers (2015).

Propositions d'activité pratique

- **Réalisation d'une recherche documentaire puis d'un exposé oral sur la vogue fantastique dans le cinéma d'animation** : René Laloux, Mamoru Oshii, Hiroyuki Okiura, Hayao Miyasaki, Mamoru Hosoda, Hiromasa Yonebayashi, Hiroyuki Morita, Michael Dudok de Wit, Tim Burton, etc.
- **Réalisation d'un court métrage dans lequel le hors-champ sera déterminant pour impliquer physiquement le spectateur et lui faire peur**. Avant de tourner, on veillera à réfléchir à tous les indices visuels et sonores qui pourraient venir renforcer ce sentiment de peur. Cette réalisation sera préparée par un fragment scénaristique imaginé par les élèves, avec l'aide d'un intervenant professionnel dans le cadre du partenariat culturel.

Propositions d'évaluation

- **Analyse à l'écrit d'une séquence** extraite de *Shining* de Stanley Kubrick (1980), en version longue. Jack contemple la maquette du labyrinthe installée dans le hall de l'hôtel Overlook pendant que Wendy et Danny explorent le vrai labyrinthe [de 37mn34s jusqu'à 40mn31s].
- À partir de la situation dramatique suivante : « Lucy, une jeune veuve, se rend au bord de la mer et visite pour la première fois une maison que l'on dit hantée par son ancien propriétaire », vous imaginerez la suite en accordant une importance toute particulière à l'atmosphère fantastique qui émanera de votre scénario et en le développant sur plusieurs séquences consécutives. Chaque séquence de votre scénario pourra être associée à des éléments visuels pertinents (type *storyboard*). **Vous présenterez ensuite à l'oral un point de vue personnel, critique et argumenté sur le projet de création ainsi réalisé.**

Bibliographie sélective

- Freud (Sigmund), *L'Inquiétante étrangeté et autres essais*, Gallimard, 1985 (1919).
- Hamus-Vallée (Réjane) & Renouard (Caroline), *Les Effets spéciaux au cinéma. 120 ans de création en France et dans le monde*, Armand Colin, 2018.
- Hoffmann (E.T.A.), *Tableaux nocturnes*, Éditions Imprimerie Nationale, 1999 (1817).
- Kristeva (Julia), *Les Pouvoirs de l'horreur*, Éditions du Seuil, 1980.
- Frank Lafond, *Jacques Tourneur, les figures de la peur*, Presses universitaires de Rennes, 2007.
- Lagier (Luc) & Thoret (Jean-Baptiste), *Mythes et masques : les fantômes de John Carpenter*, Dreamland, 1998.
- Leutrat (Jean-Louis), *Vie des fantômes. Le fantastique au cinéma*, Cahiers du cinéma, 1995.
- Thouvenel (Eric), *Les images de l'eau dans le cinéma français des années 20*, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

Séquence 4 (7 semaines) :

Le double e[*s*]t la folie

Questionnements associés

- Être auteur, de l'écriture du scénario au *final cut*
- Une technique dans son histoire
- Les genres cinématographiques, de la production à la réception

Enjeux et objectifs

- Comprendre les liens artistiques, culturels et symboliques qui réunissent et associent le double (*Doppelgänger*) et la folie dans le cinéma fantastique.
- Analyser la manière dont la figure du double oriente et fragilise notre perception du réel, contribuant à créer une sensation de danger diffuse et permanente (cf. architecture et lieux dédoublés dans *Psychose* d'Alfred Hitchcock).
- Comprendre comment certains procédés cinématographiques sont mis au service d'une diégèse vertigineuse comme dans *Sœurs froides* d'Alfred Hitchcock : travelling compensé comme équation visuelle du vertige (effet *Vertigo*), transparence, filtres colorés, dessin animé, filtres à brouillard, surimpressions, fondus enchaînés et au noir...
- Saisir les enjeux artistiques du système de stabilisation de l'image pour caméras portées (*steadicam*) : on s'intéressera par exemple au travail réalisé par Garrett Brown en tant qu'opérateur *steadicam* sur *Shining* de Stanley Kubrick. Le *steadicam* permet de mettre au point des parcours visuels complexes filmés en plan séquence comme quand Wendy court dans le salon de l'hôtel *Overlook* et que le *steadicam* la suit en travelling avant pour donner une impression de mouvement fluide.

Corpus

- **Le double amoureux** : *Sœurs Froides* d'Alfred Hitchcock (1958) ; *Obsession* de Brian de Palma (1976) ; *Solaris* de Steven Soderbergh (2002).
- **La gémellité malative** : *Sœurs de sang* de Brian de Palma (1973) ; *Faux-semblants* de David Cronenberg (1988).
- **L'âme fêlée** : *2 Sœurs* de Kim-Jee Woon (2003).
- **Le moi clivé et fragmenté** : *Spider* de David Cronenberg (2002) ; *Triangle* de Christopher Smith (2009).
- **Le récit clivé ou la rupture diégétique** : *Lost Highway* de David Lynch (1997) ; *Mulholland Drive* de David Lynch (2001).
- **L'analyse du mal** : *A Dangerous Method* de David Cronenberg (2011).
- **Le trouble névrotique** : *Les Innocents* de Jack Clayton (1961) ; *Pulsions* de Brian de Palma ; *Passion* de Brian de Palma (2012).
- **Le trouble paranoïde** : *The Machinist* de Brad Anderson (2005) ; *Shutter Island* de Martin Scorsese (2010).
- **Le trouble psychotique** : *Psychose* d'Alfred Hitchcock (1960) ; *Shining* de Stanley Kubrick (1980) ; *L'Antre de la folie* de Carpenter (1995) ; *Pi* de Darren Aronofsky (1998).
- **La double personnalité** : *Dr. Jekyll et Mr. Hyde* de Rouben Mamoulian (1931) et sa relecture par Victor Fleming (1941) ; *Two faces of Dr. Jekyll* de Terence Fisher (1961) ; *L'Esprit de Caïn* de Brian de Palma (1992) ; *Fight Club* de David Fincher (1999) ; *Shutter Island* de Martin Scorsese (2010) ; *Black Swan* de Darren Aronofsky (2010) ; *Enemy* de Denis Villeneuve (2014).

Propositions d'activité pratique

- Écriture d'un scénario (d'une à quatre séquences consécutives) qui traitera la figure du double dans une visée comique voire parodique en intégrant certaines possibilités artistiques et techniques (2 caméras, 2 micros, 2 acteurs...) tout en gardant une atmosphère fantastique caractérisée. Le travail sera préparé dès la séquence 2 par l'analyse de certaines scènes extraites de films tels que *The Host* (corpus hybrides et mutants) et surtout à travers la trilogie des *Evil Dead* de Sam Raimi. Dans la séquence 3, l'analyse d'un extrait de *The Strangers*, film sud-coréen en écho à *The host*, insistera sur le mélange des genres (comique/dramatique/horrifique) qui définit une forme de spécificité du cinéma fantastique asiatique contemporain. On pourra aussi s'inspirer des films suivants : *Mars Attacks!* de Tim Burton (1996); *The Dead Don't Die* de Jim Jarmusch (2019).
- **Réalisation d'un court métrage dans lesquels la figure du double subira un traitement comique dans le cadre d'un récit fantastique.** Avant de tourner, on veillera à réfléchir à tous les indices visuels et sonores qui pourraient faire rire le spectateur. Cette réalisation sera préparée par un fragment scénaristique imaginé par les élèves, avec l'aide d'un intervenant professionnel dans le cadre du partenariat culturel.

Propositions d'évaluation

- **Analyse à l'oral d'une séquence** extraite de *Sueurs Froides* d'Alfred Hitchcock (1958). Madeleine apparaît pour la première fois aux yeux de Scottie sans que ce dernier se fasse remarquer par Madeleine [de 16mn10s jusqu'à 17mn43s].
- **Réécriture d'un fragment scénaristique à partir de la consigne** suivante : vous écrirez un scénario composé de quelques séquences à partir de la situation dramatique suivante : « Suite à un accident de la route au cours duquel il a perdu son frère jumeau et au bout de cinq ans de coma, Johnny se trouve doté d'étranges pouvoirs ».
- **Présentation d'une réflexion argumentée** : à l'issue du travail scénaristique précédent, vous rédigerez une note d'intention dans laquelle vous justifierez vos choix artistiques ; votre réflexion attestera le cheminement et l'affirmation d'un point de vue personnel argumenté.

Bibliographie sélective

- Bernardi (Sandro), *Le Regard esthétique ou la visibilité selon Kubrick*, Presses Universitaires de Vincennes, 1987.
- Berthet (Frédérique), « Les Figures du double au cinéma » in *Imaginaire et inconscient* n°14, 2004.
- Chion (Michel), *Stanley Kubrick. L'humain, ni plus ni moins*, Cahiers du cinéma, 2005.
- Chion (Michel), « Le système steadicam », *Cahiers du cinéma* n°330, 1981.
- Ciment (Michel), *Kubrick*, Calmann-Lévy, 1999 (1980).
- Douchet (Jean), *Hitchcock*, L'Herne, 1967.
- Esquenazi (Jean-Pierre), *Hitchcock et l'aventure de Vertigo. L'Invention à Hollywood*, CNRS Editions, 2001.
- Protat (Zoé), « Corps, identité, fantasma. Le double au cinéma » in *Ciné-Bulles*, n°29, 2011.
- Regazzi (Jean), *L'Enfance de la peur. Dans le hors-champ de Bob Clark, Jack Clayton et Richard Loncraine*, L'Harmattan, 2013.
- Spoto (Donald), *La vraie vie d'Alfred Hitchcock*, Ramsay, 1989.
- Truffaut (François), *Hitchcock/Truffaut*, Ramsay, 1983.

Retrouvez éducol sur

