

Fiche pédagogique

La Forme de l'eau

Sortie en salles :
21 février 2018

Titre original :
The Shape of Water

Film long métrage de fiction,
(Etats-Unis, 2017)

Réalisation :
Guillermo del Toro

Scénario : Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

Interprétation : Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer

Musique :
Alexandre Desplat

Production : Guillermo del Toro, J. Miles Dale

Durée : 2h04

Distribution en Suisse : Fox-Warner

Âge légal : 14 ans
Âge conseillé : 16 ans

Lion d'or du meilleur film à la Mostra de Venise 2017

4 Oscars en 2018 (film, réalisateur, musique, décors et direction artistique...)

Résumé

L'action du film prend place à Washington, en 1962, en pleine Guerre froide. Elisa, femme muette, solitaire, abandonnée à la naissance par sa mère, organise son quotidien de manière rituelle, en exécutant ses actions dans un ordre précis et défini. Elle a pour seuls amis son voisin Giles, qui supporte mal de se voir vieillir, et sa collègue de travail, Zelda dont le mari lui mène la vie dure : il la traite comme une employée de maison plutôt que comme une épouse. Tous deux communiquent avec Elisa par le langage des signes qu'ils ont appris.

Elisa et Zelda travaillent ensemble comme agents d'entretien dans un laboratoire secret du gouvernement, dans lequel le bienveillant Docteur Robert Hoffstetler, un espion russe infiltré, mène ses recherches. La compétition scientifique entre la Russie et les Etats-Unis entraîne un climat d'anxiété généralisée. Alors qu'elles nettoient l'une des salles du laboratoire, un homme de la sécurité, Richard Strickland, amène un monstre amphibie anthropomorphisé, qui possède des pouvoirs que les chercheurs n'ont pas encore identifiés. Chacun des personnages

entretient bientôt un rapport particulier avec cette étrange créature : le Docteur Hoffstetler y voit un moyen d'envoyer sur la Lune un organisme biologiquement plus apte à faire ce voyage ; Richard le considère comme un animal à dompter ; Elisa l'accepte rapidement comme un alter ego. Elle s'infiltrera dès lors secrètement dans le laboratoire durant ses pauses pour des moments de partage, lui offrir à manger et lui faire découvrir les plaisirs de la musique.

Les Russes font pression sur le Docteur Hoffstetler et il s'avère que les deux camps ont des projets différents pour le monstre. Les uns souhaitent le disséquer pour faire avancer la connaissance scientifique. Les autres pensent simplement le tuer pour ne pas perdre l'avantage sur leurs concurrents. La perspective de ce destin funeste conduit Elisa à organiser son évasion, à l'aide de Giles et du Docteur Hoffstetler. Elle envisage de garder d'abord la créature chez elle avant de pouvoir la libérer dans la mer, son élément naturel. Richard finira toutefois par apprendre où le monstre se cache. Il va tenter de mettre la main dessus avant qu'il soit relâché...

Disciplines et thèmes concernés

Citoyenneté

FG 35 - Reconnaître l'altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social...

Le monstre comme figure de l'altérité

La représentation des Afro-Américains et de la femme dans l'Amérique des années 1960

Histoire :

SHS 32 - Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à travers le temps

Les tensions entre la Russie et les Etats-Unis pendant la Guerre froide

Les similitudes entre la société américaine du début des années 1960 et celle des années Trump

Education aux médias (FG MITIC) :

FG 31 — Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et d'informations...

Le film fantastique comme moyen d'aborder des phénomènes sociaux et politiques

Commentaires

Le fantastique comme discours sur le réel

Guillermo del Toro est un réalisateur renommé du cinéma fantastique et du cinéma d'horreur. On lui doit notamment *Le Labyrinthe de Pan* (2006). Son nouveau film *The Shape of Water*, s'apparente à une fable philosophique. Le recours au fantastique vise à représenter notre réalité, par le détour d'une représentation imaginaire.

S'il n'existe bien entendu pas de monstre tel que dans cette œuvre, on peut aisément supposer que ce dernier figure la présence de l'Autre, de celui qui nous est étranger. Même effrayant en apparence, on remarque qu'il demeure différent des hommes. Il est bienveillant et éprouve les mêmes sentiments que ceux-ci. En revanche, au fil du récit, c'est Richard Strickland qui va se dévoiler dans toute sa monstruosité, aussi bien vis-à-vis de la créature que des personnes qui l'entourent. Assoiffé de pouvoir, il exécute les ordres de ses supérieurs et traite les femmes comme de simples objets.

Zoom sur les marginalisés de l'Histoire.

Les protagonistes principaux de *The Shape of Water* sont marginalisés : Elisa et muette – ce qui renvoie symboliquement à son impossibilité de s'affirmer aux yeux des autres. Zelda est Afro-Américaine confinée comme Elisa à un poste d'agent d'entretien. Giles, artiste raté et chômeur, vit dans une profonde solitude. Le film leur donne non seulement une voix, mais aussi un potentiel

d'action : ils vont parvenir à déjouer le pouvoir mis en place, garanti par Richard, pour sauver la créature amphibie.

En situant le film en 1962 aux Etats-Unis en pleine Guerre froide, c'est l'occasion pour Guillermo del Toro d'aborder cette période non pas par le regard de ceux qui ont joué un rôle de premier plan dans les grands événements mais du point de vue des oubliés de l'histoire, bien que le récit soit proprement fictionnel. Par ce film, Guillermo del Toro dénonce également le racisme, l'homophobie et la misogynie qui gangrènent les Etats-Unis des années 1960. Giles, par exemple, apprécie particulièrement le serveur d'un restaurant vendant des tartes infectes. Suite à un geste de tendresse à l'égard de ce dernier, il se voit interdire de remettre les pieds dans ce lieu, tout comme un couple afro-américain qui désirait au même instant manger sur place.

Le discours sur la Guerre froide stigmatise une compétition stérile entre deux Etats où ce qui importe n'est pas, en l'occurrence, l'avancée scientifique, mais la nécessité pour chacun de prendre le dessus sur le camp adverse. C'est ce que constatera Robert – l'espion russe infiltré – qui refusera par conséquent de satisfaire à la demande des uns et des autres pour sauver la créature amphibie.

Personnages manichéens : dénonciation et glorification de certaines valeurs.

Si l'on observe un certain manichéisme dans la caractérisation des personnages – code intrinsèque au conte –, cela oriente le jugement porté sur ces derniers, en fonction du système de valeurs actuel. Par exemple, Richard incarne les valeurs patriarcales : la femme sert à asseoir sa virilité et devrait, idéalement, se taire, raison pour

laquelle le mutisme d'Elisa va le conduire à la désirer. Elisa, puis Giles et Zelda par la suite, sont quant à eux des êtres sensibles, qui ne se plient pas aux préjugés de l'époque, parce qu'ils sont mis à l'écart, et ne subissent pas de médiation institutionnelle dans leur rapport à l'autre, ici incarné par la créature amphibie. Ainsi, la caractérisation manichéenne des personnages donne aux spectateur.trices une appréhension rapide de comportements jugés adéquats ou inadéquats.

Objectifs pédagogiques

- Montrer que le fantastique peut servir un discours social et politique
- Sensibiliser les élèves aux différences dans la manière dont sont caractérisés les personnages, positifs (Elisa, Giles, Zelda) et négatifs (Richard)
- Identifier la manière dont sont dénoncés dans le film la misogynie, l'homophobie et le racisme ambiants
- Identifier d'éventuels parallèles entre la société dépeinte dans *The Shape of Water* et la réalité américaine actuelle

Pistes pédagogiques

Les migrants et l'Europe

1. **Quels sont les préoccupations politiques majeures** des Etats-Unis en 1962, palpables dans *The Shape of Water* ? (Menace nucléaire, conquête de l'espace, compétition scientifique, ségrégation.)

2. **Pourquoi, à votre avis, avoir situé l'action du film en pleine Guerre froide?** Comment les intérêts des Russes et des Américains vont-ils s'exprimer dans cette œuvre ? Quel est le discours porté sur la compétition qu'ils mènent ? (Parallèle entre la situation géopolitique actuelle et celle de la Guerre froide ; comme il n'y a pas d'affrontement armé direct durant la Guerre froide, le

conflit va se déplacer dans le champ idéologique et scientifique. Discours porté sur la compétition qu'ils mènent : stérile, elle vise seulement à obtenir l'avantage sur le camp adverse, quitte à saboter ses propres recherches.)

3. **Peut-on faire un rapprochement** entre la période historique décrite dans le film et la situation politique actuelle ? (Menace nucléaire, racisme, libération de la parole suite à l'affaire Weinstein...).

4. **Comment s'expriment** dans le film la misogynie, le racisme et l'homophobie ? Demander aux élèves de se baser sur des scènes en particulier pour étayer leurs réponses. (Misogynie : comportement de Richard avec les femmes, notamment son épouse, rôle que celle-ci endosse

naturellement et manière dont est traitée Zelda par son mari. Racisme et homophobie : exclusion d'un couple afro-américain et de Giles d'un restaurant, pour les premiers en raison de leur couleur de peau, pour le second en raison d'un geste affectif envers le serveur).

5. **Quel est le statut social** des personnages principaux (Elisa, Zelda et Giles) ? Pourquoi choisir de nous raconter l'histoire de leur point de vue à eux, d'en faire les héros de ce film ? (Personnages marginalisés : Elisa en tant que femme muette, abandonnée par sa mère et travaillant, avec Zelda, comme agent d'entretien. Zelda : afro-américaine et Giles : homme âgé au chômage. En en faisant les héros de ce film, Guillermo del Toro leur donne une voix et nous propose d'appréhender le monde du point de vue des oubliés de l'Histoire).

6. **Pour quelles raisons** Elisa se sent-elle si proche de la créature amphibie ? Quelles sont les caractéristiques qui les rassemblent ? (Tout les deux sont muets, donc incompris ; ils doivent trouver un autre moyen de s'affirmer qui passe par une sensibilité aiguë, en opposition au discours rationnel des scientifiques).

7. **Comparer l'impression** que suscite chez le spectateur la créature amphibie et l'agent de sécurité Richard. Ces impressions évoluent-elles au cours du film ? Y-a-t-il une différence dans la manière dont ils sont caractérisés au début puis à la fin du film ? (La

créature fantastique suscite dans un premier temps de la crainte et de la répulsion, tandis que Richard semble représenter au début un archétype de la masculinité. Par la suite, sa tendance à dominer les autres va s'exacerber, et le personnage se révèle dans toute sa monstruosité. La créature va au contraire manifester des sentiments proprement humains tels que l'amour et la sensibilité).

8. **Quels sont**, dans le film, les codes du fantastique qui apparaissent ? Comment ces codes vont-ils servir à un discours sur la situation historique des Etats-Unis des années 1960 ? (La créature surnaturelle cristallise une réflexion sur l'altérité, l'étranger et la différence, qui suscite la crainte et que l'on désire exploiter. Le fantastique construit un univers parallèle au réel pour interroger ce dernier de manière métaphorique. Le manichéisme dans le traitement des personnages participe de la critique morale proposée par le film).

9. **La créature fantastique** est dotée de pouvoirs surnaturels. Peut-il y avoir une opposition entre la rationalité scientifique et les pouvoirs qu'elle détient ? Vient-elle par ses pouvoirs remettre en doute cette rationalité ? (Opposition faite entre le discours rationnel et les pouvoirs de la créature amphibie. L'élément naturel de la créature, l'eau, peut apparaître comme inaccessible à la connaissance scientifique et technique).

Pour en savoir plus :

Sur le film (critiques, propos du réalisateur)

https://www.rtf.be/auvio/detail_sequence-cinema-the-shape-of-water?id=2305129

https://www.rtb.be/auvio/detail_the-shape-of-water-interview-de-guillermo-del-toro-dans-son-integralite-vo?id=2305008

<https://www.hollywoodreporter.com/news/toronto-guillermo-del-toro-sees-trump-era-america-as-a-cancer-1037696>

<http://www.lapresse.ca/cinema/nouvelles/entrevues/201712/12/01-5146794-the-shape-of-water-le-plus-francais-des-films-de-guillermo-del-toro.php>

Articles établissant un rapport entre la Guerre froide et la politique de Trump :

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/06/16/m-trump-ravive-un-climat-de-guerre-froide-avec-cuba_5146039_3222.html

<https://www.courrierinternational.com/article/securite-nationale-trump-ravive-la-guerre-froide>

Quelques films exploitant le fantastique pour parler de l'altérité :

King Kong (Merian C.Cooper, Ernest B.Schoedsack, Etats-Unis, 1933).

Frankenstein (James Whale, Etats-Unis, 1931).

Le Testament du docteur Cordelier (Jean Renoir, France, 1959).

Avatar (James Cameron, Etats-Unis, 2009).

Quelques films autour de la Guerre froide :

Docteur Folamour (Stanley Kubrick, Etats-Unis, 1964).

Vampires à La Havane (Juan Padrón, Cuba, 1985).

La Vie des autres (Florian Henckel von Donnersmarck, Allemagne, 2006).

Suburbicon (George Clooney, Etats-Unis, 2017).

Sabrina Schwob, corédactrice en chef de *Ciné-Feuilles*, Lausanne, février 2018. Actualisé en juin 2021.

