

Fiche pédagogique

Train de nuit pour
Lisbonne

Sortie en salles :
2 octobre 2013

Film de fiction long métrage,
USA, Suisse, Allemagne, 2013

Réalisation : Bille August

Scénario : Greg Latter, Ulrich Herrmann (d'après le roman éponyme de Pascal Mercier)

Montage : Hansjörg Weissbrich

Caméra : Filip Zimbrunn

Musique originale :
Annette Focks

Production : Studio Hamburg
Filmproduktion, C-Films AG

Distribution en Suisse:
Frenetic Films AG

Version française lors des
projections de Delémont-
Hollywood (version originale sur
demande)

Durée : 1h41 min

Public concerné :
Âge légal : 14 ans
Âge suggéré : 15 ans
www.filmages.ch
<http://filmrating.ch/fr/jugendschutz/>

Berlinale 2013 (hors compétition)

Résumé

À Berne, la vie du professeur Raimond Gregorius est bercée par une routine réconfortante, entre ses livres et son travail d'enseignant. Un matin, en partant vers son lycée et sous une pluie diluvienne, le vieil homme porte secours à une femme au manteau rouge prête à se jeter dans l'Aar du haut du pont de Kirchenfeld. Sous le choc, la femme le suit au lycée mais disparaîtra quelques instants plus tard, laissant son imperméable dans lequel est enfoui un étrange petit livre et un billet de train pour Lisbonne. Feuilletant l'ouvrage, Gregorius fait peu à peu, à travers ces pages, la connaissance de son auteur, Amadeu de Prado, médecin et poète portugais ayant vécu sous le régime dictatorial de Salazar. Les questions

que l'écrivain se pose font écho à ses propres états d'âme et l'homme, de plus en plus ému par la plume d'Amadeu au fil de sa lecture mais aussi désireux de revoir la femme du pont, quitte soudainement tout ce qu'il a pour sauter dans un train en direction de la ville blanche.

Gregorius n'a qu'une envie : en apprendre davantage sur cet écrivain mystérieux, peut-être même le rencontrer. Des indices sur sa vie de résistant au régime parsèment le livre et l'aideront à retrouver ses proches et ses amis qui ont compté dans son existence. Au-delà de cette enquête, c'est en s'immergeant de plus en plus dans l'histoire d'Amadeu que Gregorius va découvrir la vérité... Et identifier le chemin à suivre pour radicalement changer de vie.

Commentaires

Publié en 2004, le roman du bernois Pascal Mercier (de son vrai nom Peter Bieri) fut un succès international tant critique que commercial. En effet, la portée universelle de ce « voyage en train de l'intérieur » (expression d'Otto A. Böhmmer, journaliste au quotidien « Die Zeit ») se révèle par le nombre important de traductions effectuées pour une diffusion mondiale : un livre transcrit en pas moins de 32 langues !

La teneur introspective de l'œuvre de Pascal Mercier, qui explore avec brio une multitude de thématiques philosophiques, sondant l'âme humaine en profondeur, rend à priori difficile toute tentative de raviver à travers des images cinématographiques ce que réussit l'assemblage de mots choisis avec soin. C'est pourtant le pari osé que relève le réalisateur danois Bille August, que les cinéphiles connaissent comme double lauréat de la Palme d'or au festival de Cannes, pour *Pelle le conquérant* (1988) et *Les meilleures intentions* (1992).

Disciplines et thèmes concernés

Sciences humaines et sociales, histoire :

Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à travers le temps...en distinguant les faits historiques de leurs représentations dans les œuvres et les médias
(Objectif SHS 32 du PER)

S'approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés aux problématiques des Sciences humaines et sociales.
(Objectif SHS 33 du PER)

Citoyenneté :

Saisir les principales caractéristiques d'un système démocratique...en s'initiant au fonctionnement de la société civile et politique...en s'informant de l'actualité et en cherchant à la comprendre...en portant un regard critique et autonome, et en se positionnant en fonction de connaissances et de valeurs
(Objectifs SHS 33-34 du PER)

Arts, éducation aux médias : L'adaptation d'un roman à l'écran

Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et d'informations... En analysant des images fixes et animées au moyen de la grammaire de l'image.
(Objectif FG 31 du PER)

Comparer et analyser différentes œuvres artistiques.

Analyser le titre et l'affiche d'un film
(Objectif A34 AV du PER)

Secondaire II

Philosophie/Psychologie

Débattre sur une des questions latentes du film : peut-on vraiment changer sa vie à tout instant ?

Le cinéaste n'est pas à sa première adaptation de roman, puisqu'il s'est déjà inspiré à plusieurs reprises d'écrits d'auteurs de son pays natal. De plus, sa production hollywoodienne *La maison aux esprits*, qui marquait en 1993 sa première rencontre avec l'acteur Jeremy Irons, n'est autre qu'une adaptation du célèbre roman d'Isabel Allende.

Un discours universel

S'il est si difficile d'étiqueter le film de Bille August en l'assimilant à un genre spécifique, c'est parce que le livre de Pascal Mercier n'entre également dans aucune case. Sur fond historique (la période de dictature de Salazar au Portugal), thriller, enquête et romance s'entremêlent. Le discours principal du récit littéraire et cinématographique repose sur une question que pose Amadeu dans son recueil de pensées : est-il possible de changer de vie ? Ainsi, s'il fallait résumer *Train de nuit pour Lisbonne* en une seule phrase, il serait plus prudent de dire qu'il s'agit d'un film qui porte sur la décision d'un homme de recommencer sa vie à zéro. Ce désir, beaucoup de personnes l'ont en elles sans pour autant oser le concrétiser. Raimond Gregorius, lui, va, sur un coup de tête, sauter dans un train et s'engager dans un périple qui va lui permettre au final de se rapprocher de lui-même.

Un « orfèvre des mots »

Pour en arriver à cette décision, Gregorius, homme de lettres plutôt solitaire et bien installé dans son train-train quotidien, fait une découverte déterminante. Celle d'un petit livre rédigé par un jeune médecin portugais au début des années

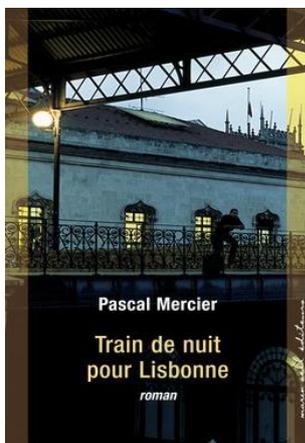
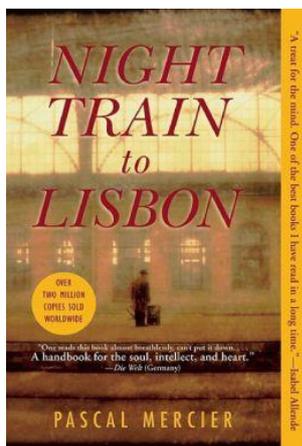
septante. Non seulement les talents de philosophe et de poète d'Amadeu captivent le professeur, mais le personnage lui-même l'intrigue énormément. Au fil des pages et par l'intermédiaire de bribes de vie d'Amadeu (contés par ses proches), c'est peut-être l'homme qu'il aurait voulu être que Gregorius apprend peu à peu à connaître. Car le professeur est aussi un personnage attachant, auquel il est facile de s'identifier en raison des sentiments contradictoires qui l'habitent. Il semble n'être convaincu que d'une chose, avoir fait le bon choix de partir. L'histoire d'Amadeu le touche particulièrement, lui qui vit dans le confort et la tristesse d'une vie bien monotone. Fasciné par la passion de ces jeunes qui défendent leur patrie contre l'oppression, il ne peut s'empêcher de comparer sa vie, qu'il dit « ennuyeuse », aux leurs, si trépidantes et tournées entièrement vers un objectif. Par ailleurs, en parallèle à l'évolution d'un homme sur une dizaine d'années, le spectateur se fait témoin de la métamorphose de ce « vieux » professeur de lycée qui n'attendait plus rien de la vie. Le parcours incroyable de l'écrivain, si lucide sur le caractère éphémère de l'existence, aura aidé Gregorius à vivre plus pleinement la sienne.

Outre les questions existentielles en filigrane, qui reviennent par le truchement de la voix off, reflétant ainsi les pensées d'Amadeu, l'intérêt du film réside évidemment dans son contexte historique, puisque l'histoire d'Amadeu se situe à la fin du régime dictatorial de Salazar. Malgré quelques incohérences en ce qui concerne le choix de la langue (tout le monde parle anglais dans la version originale du film) et un début précipité qui risque de perdre en route le spectateur, *Train de nuit pour Lisbonne* déploie certaines figures stylistiques et introduit des notions importantes, très intéressantes à aborder en classe, sans qu'il soit pourtant nécessaire d'avoir lu le roman auparavant.

Objectifs

- Être capable de décrire la situation historique du Portugal dans laquelle s'inscrit l'histoire du personnage d'Amadeu
- Débattre sur certaines questions philosophiques que pose le film

- Identifier les enjeux et les difficultés du travail d'adaptation d'un roman à l'écran. Pour les élèves qui ont lu le roman : débattre des choix du réalisateur.
- Comprendre la notion de point de vue

Pistes pédagogiques

Avant la vision du film

Analyser différentes versions de l'affiche du film (proposées en annexe de cette fiche), réalisées pour différents pays ou pour la jaquette du DVD.

Qu'inspirent-elles aux élèves ? Le film pourrait-il, sur la base des affiches uniquement, se situer dans un genre particulier ? Quelles attentes peut-on avoir du film, d'après ces affiches (photographie, phrase d'accroche, importance donnée aux acteurs, au fait qu'il s'agit d'une adaptation) ?

Débattre du sens de la phrase d'accroche de l'affiche : « Only when you are lost can you truly find yourself » (« *C'est seulement une fois perdu que l'on se trouve vraiment* »). Après vision du film, cette phrase résonne-t-elle différemment ?

Après la vision du film

ANALYSE THÉMATIQUE

Contexte historique

L'histoire d'Amadeu s'inscrit dans celle du Portugal au début des années septante, c'est-à-dire à la fin du règne d'Antonio de Oliveira Salazar. Quel est le premier indice du passé de résistant d'Amadeu ?

Le réalisateur nous fait comprendre l'implication d'Amadeu dans la résistance à la dictature fasciste au moment où Gregorius se trouve devant la tombe du jeune médecin. En guise d'épithète, cette phrase de Victor Hugo : « Quand la dictature est un fait, la révolution est un devoir ».

Gregorius apprend qu'Amadeu est mort le jour de la Révolution des Oeillets.

Vérifier les connaissances des élèves sur le sujet. Rappeler la longue période de dictature militaire qu'a subi le Portugal, de 1933, année de la nouvelle constitution (L' « Estado Novo ») jusqu'à la Révolution des Oeillets, en avril 1974.

Demander aux élèves de définir ce qu'est une dictature et le rôle d'une police secrète d'État (au Portugal, la PIDE). Mettre en évidence l'existence des colonies que possédait le Portugal à l'époque de Salazar.

Amadeu de Prado : médecin, poète et... philosophe

Nombreuses sont les citations du livre d'Amadeu qui, tout au long du film, se bousculent dans l'esprit de Gregorius à travers la voix off (et qui le font se décider à suivre sa trace au Portugal). C'est touché directement par les propos du médecin-poète que Gregorius se sent le courage d'abandonner sa vie rangée pour partir sur ses traces. Une des phrases du roman couchée sous la plume d'Amadeu a une résonance particulière pour Gregorius. Elle est formulée ainsi : « *S'il est vrai que nous ne pouvons vivre qu'une petite partie de ce qui est en nous, qu'advient-il du reste ?* ».

Débattre de la question. Réfléchir sur la portée des choix que l'on fait ou non dans sa vie.

ANALYSE STYLISTIQUE

« Un thriller philosophique »

Réfléchir sur certaines traces génériques apparaissant dans le film : quel(s) genre(s) peuvent y être décelé(s) ?

Éléments du thriller (musique, suspense), du drame (à travers ses thématiques philosophiques) ou encore de la romance (l'histoire d'amour entre Estefania et Amadeu).

Dans le dossier de presse, Bille August décrit son film comme étant un « thriller philosophique ». Que penser de cette définition ? Essayer de donner une définition du genre du « thriller » (suspense qui tient en haleine le spectateur jusqu'au dénouement) et citer quelques exemples en cinéma.

L'adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire

L'auteur du roman fait cette remarque dans le dossier de presse : *« L'histoire du film n'est pas identique à l'histoire du roman. Cela tient à la logique de l'autre média. Mais elle conserve des contours psychologiques des personnages leur profondeur et la nature du drame. »*

Qu'implique le travail de transposition d'un roman ou d'une nouvelle en termes cinématographiques ? Que veut dire Pascal Mercier par « logique de l'autre média » ?

Le cinéma est avant tout vecteur émotionnel. Il peut donc difficilement transmettre des idées philosophiques aussi élaborées que celles que l'on trouve dans le roman de Pascal Mercier.

La voix off

La grande difficulté d'une telle adaptation réside dans le souci de transmettre aux spectateurs les pensées philosophiques d'Amadeu. Au cinéma, le style indirect du roman est très souvent transposé sous forme d'une voix off. Il s'agit parfois d'un narrateur extérieur au récit (on parle alors de « voix over ») et d'autres fois d'un narrateur impliqué dans l'histoire (« voix off »). De même, ici, les scénaristes ont utilisé ce procédé pour révéler aux spectateurs les réflexions qu'Amadeu a couchées sur papier.

Qu'apporte la voix off au récit ? Relever à quels moments-clés de l'histoire celle-ci est employée.

Elle est davantage entendue dans la première partie du récit : elle nous

signale tout d'abord l'emprise qu'ont les mots d'Amadeu sur Gregorius. C'est l'écho de ces mots qui va donner l'impulsion à Gregorius de tout quitter pour partir sur les traces de son auteur. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Amadeu qui inspire Gregorius. C'est aussi son approche de la vie et ses réflexions existentielles qui le poussent au final à vivre plus intensément sa propre vie.

La voix off devient moins importante lorsque les témoignages des proches s'enchaînent et quand l'histoire passée d'Amadeu prend une tournure plus dramatique. Alors que Gregorius connaît presque le livre par cœur, il transmet le roman à Estefania qui va elle-même se l'approprier. Estefania ayant connu intimement le médecin-poète, la voix off devient à cet instant celle d'Amadeu (jusque-là, il s'agissait de celle de Gregorius).

Les différents points de vue

Combien de points de vue différents peut-on compter dans le film / quels personnages sont impliqués ?

Il y a autant de points de vue que de personnages secondaires : on nous montre les souvenirs de Joao, du père Bartholomeu, de Jorge, d'Adriana, de sa servante et d'Estefania.

Citer les scènes qui se répètent de différents points de vue.

La scène de rencontre entre Estefania et Amadeu : on la perçoit une première fois du point de vue de Joao, puis de celui de Jorge et, à la fin du film, des yeux d'Estefania / La scène de l'enterrement d'Amadeu : un premier flash back nous montre le père Bartholomeu observant une femme qu'il ne reconnaît pas. Il s'agit d'Estefania, de dos, adressant la parole à Jorge. Plus tard, la même scène nous est présentée à travers le regard d'Estefania / La scène du baiser (du point de vue de Jorge puis d'Estefania).

Le flash-back

Le flash-back sert ici à illustrer les souvenirs des personnages et à faire avancer l'intrigue (l'histoire d'Amadeu et, dans le récit premier, l'enquête de Gregorius). Analyser l'usage des flashs-backs à mesure que Gregorius apprend à connaître Amadeu et donc que le mystère sur sa vie s'éclaircit. La chronologie de l'histoire d'Amadeu est-elle respectée? Pourquoi ?

La chronologie n'est pas respectée par souci de ménager le suspense. Chaque personnage se faisant le témoin d'un moment de vie d'Amadeu, les éléments biographiques ne sont pas toujours chronologiques. Le spectateur est amené à reconstituer lui-même le « puzzle ».

Discuter du choix du réalisateur de montrer le dernier souvenir d'Estefania au début du récit (lorsque Gregorius commence à lire le roman dans le train).

De manière générale, quels éléments peuvent déclencher un flash-back ?

Des éléments variés peuvent servir de points d'entrée : lieu, musique, sons, photo, ...

Repérer un effet de transition intéressant vers une scène du passé. Lorsque Adriana se remémore la nuit où son frère a sauvé la vie de Mendes, l'enchaînement vers le passé se fait à travers son regard par la fenêtre. Ici, le lieu (la fenêtre d'où, dans le passé, Adriana a vu l'événement) déclenche le souvenir. À noter aussi les sons de la rue qui annoncent la scène du passé et la caméra qui se rapproche d'Adriana lorsqu'elle en parle.

Deux personnages « médiateurs »

À travers quel personnage apprend-on davantage sur Gregorius?

L'ophtalmologue. Par son biais, le spectateur apprend davantage au sujet de l'histoire et des motivations de l'enseignant. C'est aussi finalement un peu grâce à elle que Gregorius retrouve un sens à sa vie (ou qu'il recouvre la vue !).

Quel rôle joue la petite-fille de Luis Mendes (la « femme au manteau rouge ») dans l'histoire ?

C'est le mystère qui entoure cette femme qui a donné l'impulsion à Gregorius de partir sur la trace de l'écrivain. Désirant la retrouver, l'enseignant trouve le roman d'Amadeu ainsi que le billet de train pour Lisbonne. Par ailleurs, on comprend à la fin du film le lien incroyable qui la rapproche d'Amadeu et de son entourage.

Un casting international

Pour les élèves qui ont vu le film en version originale (anglais) : relever le caractère international du casting. Discuter de la distribution des rôles et du choix d'uniformiser la langue au profit de l'anglais (choix important pour assurer une distribution internationale par exemple).

Pour aller plus loin

Le roman

MERCIER, Pascal, *Train de nuit pour Lisbonne*, (trad. de l'allemand), Paris, Maren Sell Editeurs, 2006.

Le dossier de presse

<http://www.frenetic.ch/films/844/pro/nachtzugnachlissabon-presskit-fr.pdf>

Au sujet de l'adaptation cinématographique d'oeuvres littéraires

<http://www.ac-grenoble.fr/audiovisuel/articles.php?lng=fr&pg=57>

Autres films avec, comme toile de fond, la Révolution des Oeillets

Les grandes ondes (à l'Ouest), Lionel Baier, 2013.

Capitaines d'avril, Maria de Medeiros, 2000.

Jeanne Rohner, rédactrice clap.ch, mai 2014

Based on the
International Best Selling Novel

From the
Award Winning Director
Bille August

Jeremy Irons

Mélanie Laurent

Jack Huston

Martina Gedeck

August Diehl

Bruno Ganz

Lena Olin

with Christopher Lee

and Charlotte Rampling

YOUR LIFE CAN CHANGE IN AN INSTANT

NIGHT TRAIN TO LISBON

IN CINEMAS SOON

KS INTERNATIONALE presents in association with KS FILM and PALMSTAR MEDIA CAPITAL a BILLE AUGUST film a production of STUDIO HAMBURG FILMPRODUKTION and C. FERNS AG in co-production with CANAL+ SA C. FERNS and TWO-TWO MÜNCHEN GROUP starring JEREMY IRONS and MÉLANIE LAURENT
JACK HUSTON MARTINA GEDECK TOM CHERRYBY AUGUST DIEHL BRUNO GANZ LENA OLIN with CHRISTOPHER LEE and CHARLOTTE RAMPLING original producer OLIVER SCHNITZ DANIEL BAUER KEVIN FRANKS SIEGFRIED SCHNEIDER special producer MICHAEL LEHNDORF MICHAEL SCHENK
© producer KIM COHEN BENJAMIN SCHNEIDER PAULI FRANCOISI writer by SIOBHAN WATKINS & BIRCH HERRMANN adapted by MICHAEL HOFF from the novel by PASCAL WINKLER producer CARL FRACKER PERL AG producer PETER BUCHENAUZ GÜNTER RÜSSEL KRISTINA HANDEL producer BRIGITTE KÜSTNER

KS O PALMSTAR C. FERNS M. C. FERNS TWO-TWO MÜNCHEN GROUP JEREMY IRONS MÉLANIE LAURENT
JACK HUSTON MARTINA GEDECK TOM CHERRYBY AUGUST DIEHL BRUNO GANZ LENA OLIN with CHRISTOPHER LEE and CHARLOTTE RAMPLING original producer OLIVER SCHNITZ DANIEL BAUER KEVIN FRANKS SIEGFRIED SCHNEIDER special producer MICHAEL LEHNDORF MICHAEL SCHENK
© producer KIM COHEN BENJAMIN SCHNEIDER PAULI FRANCOISI writer by SIOBHAN WATKINS & BIRCH HERRMANN adapted by MICHAEL HOFF from the novel by PASCAL WINKLER producer CARL FRACKER PERL AG producer PETER BUCHENAUZ GÜNTER RÜSSEL KRISTINA HANDEL producer BRIGITTE KÜSTNER

JEREMY IRONS

MELANIE LAURENT JACK HUSTON MARTINA GEDECK AUGUST DIEHL BRUNO GANZ
LENA OLIN WITH CHRISTOPHER LEE AND CHARLOTTE RAMPLING

NIGHT TRAIN TO LISBON

A FILM BY
BILLE AUGUST

BASED ON THE CRITICALLY ACCLAIMED INTERNATIONAL BESTSELLER

K&S INTERNATIONAL PRESENTS
A PRODUCTION OF STUDIO HAMBURG FILMPRODUKTION AND C-FILMS AG SWITZERLAND IN CO-PRODUCTION WITH C-FILMS BEEHIVY, CINEMATE SA, AND TMS - TELE MÜNCHEN GROUP IN ASSOCIATION WITH K&S MEDIA GROUP, PALMSTAR MEDIA CAPITAL
AND EFISH ENTERTAINMENT A FILM BY BILLE AUGUST STARRING JEREMY IRONS AND MELANIE LAURENT JACK HUSTON MARTINA GEDECK AUGUST DIEHL BRUNO GANZ LENA OLIN WITH CHRISTOPHER LEE AND CHARLOTTE RAMPLING
CO-PRODUCED BY ANA COSTA PAULO TRANCOSO EXECUTIVE PRODUCERS OLIVER SIMON DANIEL BAIRD KEVIN FRANKS TOM REILLY PRODUCED KERSTIN RAMEKE PETER BEUCHENBACH BUENHIER BUSS BENJAMIN SEIKEL MICHAEL LEHMANN MICHAEL STEIGER
WRITTEN BY GREG LATTYER & ULRICH HEIRIMANN BASED ON THE NOVEL NIGHT TRAIN TO LISBON BY PASCAL MERCIER DIRECTED BY BILLE AUGUST

CONCORD K&S FF+ medienboard TMS MEDIA ZON

JEREMY IRONS
MELANIE LAURENT JACK HUSTON MARTINA GEDECK AUGUST DIEHL BRUNO GANZ
LENA OLIN WITH CHRISTOPHER LEE AND CHARLOTTE RAMPLING
A FILM BY ACADEMY AWARD WINNING DIRECTOR BILLE AUGUST

NIGHT TRAIN TO LISBON

ONLY WHEN YOU ARE LOST
CAN YOU TRULY FIND YOURSELF

BASED ON THE CRITICALLY ACCLAIMED INTERNATIONAL BESTSELLER

AN INTERNATIONAL PRODUCTION
A PRODUCTION OF PINEAPPLE FILMS IN ASSOCIATION WITH PINEAPPLE FILMS AND THE PINEAPPLE GROUP
A FILM BY BILLE AUGUST
CASTING BY JEREMY PRING AND MELANIE LAURENT
COSTUME DESIGNER JACK HUSTON
EDITED BY MARTINA GEDECK
EXECUTIVE PRODUCERS BRUNO GANZ, LENA OLIN AND CHRISTOPHER LEE AND CHARLOTTE RAMPLING
PRODUCED BY ANA COSTA PAULY
SCREENPLAY BY BILLE AUGUST
BASED ON THE NOVEL BY PASCAL MERKLEY
MUSIC BY GREGG LATYER & ROBERT FERRARIANO
COURTESY OF PINEAPPLE FILMS
www.pinnaclefilms.com.au

Check the Classification

PINEAPPLE FILMS
www.pinnaclefilms.com.au
Pinnacle of films AU
QR codes for social media and additional information.