

Les longs métrages d'Orson Welles : pistes d'exploitation pédagogique

- **CITIZEN KANE (1941)**

Un reporter tente de comprendre la signification du mot "Rosebud", que le grand magnat de la presse Charles Foster Kane prononça au moment de sa mort.

Piste pédagogique :

Mettre en évidence le travail sur la profondeur de champ, l'utilisation du plan séquence, le passage par des statuts différents de l'image (caméra subjective, images d'actualités projetées sur un écran comme s'il s'agissait d'abord de l'image du film lui-même puis mises à distance, affiches, etc). Montrer que le monde est plus vaste que le cadre et que la réalité est toujours plus complexe que ce qu'en rapportent les médias.

- **LA SPLENDEUR DES AMBERSON
(THE MAGNIFICENT AMBERSONS, 1942)**

Chronique d'une famille de grands propriétaires, ruinés par l'arrivée d'industries nouvelles, comme celle de l'automobile.

Piste pédagogique :

Analyser le rôle de la voix off : observer le rapport dialectique qu'elle entretient avec les images; distinguer les informations apportées par la voix off et par les images. Noter l'admirable photographie en noir et blanc.

- **LE CRIMINEL (THE STRANGER, 1946)**

Un policier tente de démasquer un ancien nazi réfugié dans l'anonymat d'une petite ville américaine.

Piste pédagogique :

Repérer les indices qui trahissent l'ex-nazi. Mettre en évidence ce qui, dans son comportement et ses propos, est symptomatique de l'idéologie hitlérienne. Observer si l'entourage du personnage y est réceptif.

- **LA DAME DE SHANGHAI (THE LADY FROM SHANGHAI, 1948)**

Un marin tombe amoureux fou d'une blonde langoureuse qui l'entraînera dans une spirale d'ennuis.

Pistes pédagogiques :

Si l'on dispose de la version originale, se mettre à l'écoute des différents régimes de voix (voix off, voix grinçante de Grisby, voix séductrice de Rita Hayworth, voix impérieuse et cynique de l'avocat Bannister).

Analyser le traitement de l'espace par le metteur en scène Welles, particulièrement dans la scène finale du parc d'attractions.

• MACBETH (1948)

Poussé à monter sur le trône par Lady Macbeth, suite à la prophétie de trois sorcières, un noble écossais se laisse glisser sur la pente du crime.

Piste pédagogique :

Profiter du décor pour expliquer les caractéristiques de l'expressionnisme. Analyser la corrélation avec les passions qui animent les protagonistes du film.

• OTHELLO (1952)

Amoureux de Desdémone, le Maure Othello devient fou de jalousie quand son fidèle Iago le persuade qu'elle le trompe.

Pistes pédagogiques :

Montrer comment Welles "crée une architecture dramatique artificielle, presque entièrement composée d'éléments naturels empruntés à Venise et à la forteresse de Mogador. Grâce au montage et aux angles de caméra (qui permettent à l'esprit de rassembler spatialement les éléments du décor), Welles invente une architecture imaginaire investie de tout le prestige, et de toute la beauté délibérée et accidentelle que seule peut avoir la véritable architecture, travaillée par des siècles de vent et de soleil" (André Bazin). Mettre en évidence la scène des bains turcs, tournée par Welles dans un marché aux poissons avec de la fumée d'encens. Absente de la pièce de Shakespeare, elle a été réalisée par le metteur en scène, lassé d'attendre en vain les costumes de ses acteurs!

• MONSIEUR ARKADIN (CONFIDENTIAL REPORT, 1955)

Traqué mais échappant constamment à ceux qui le filent, un homme d'affaires puissant exerce une influence occulte dans l'Europe de l'après-guerre.

Pistes pédagogiques :

Souligner la puissance dramatique de la première scène, entièrement fondée sur le texte entendu en voix off.
Analyser les transitions d'un pays à un autre : observer ce qui les rend compréhensibles pour le spectateur.

• LA SOIF DU MAL (TOUCH OF EVIL, 1958)

A la frontière mexico-américaine, un duel sans merci oppose un jeune inspecteur mexicain de la brigade des stupéfiants à un chef de la police corrompu.

Pistes pédagogiques :

Passer et repasser le plan d'ouverture, l'un des plus longs plans-séquences de l'histoire du cinéma, tout en virtuosité.
Examiner la composition d'Orson Welles dans le personnage du policier corrompu Quinlan : repérer les indices qui humanisent le personnage et ceux qui trahissent sa nature malfaisante.
Dans la séquence du motel, analyser les éléments qui contribuent à faire monter la tension et à faire ressentir au spectateur l'angoisse de la femme de Vargas.

- **LE PROCES (THE TRIAL, 1962)**

Interpellé au réveil par des hommes étranges, Joseph K. se retrouve déféré devant un tribunal sans en connaître les raisons.

Pistes pédagogiques :

Observer et détailler le traitement de l'espace, entre labyrinthe extravagant et enfer bureaucratique.

Décrire le travail d'adaptation du livre de Franz Kafka, mettre en évidence les éléments abandonnés ou au contraire soulignés.

- **FALSTAFF (CHIMES AT MIDNIGHT, 1965)**

Dans un univers shakespearien, le truculent et hédoniste Falstaff éructe et philosophe.

Piste pédagogique :

Détailler la mise en scène, le découpage et le montage de la bataille de Shrewsbury, séquence célèbre.

• UNE HISTOIRE IMMORTELLE (THE IMMORTAL STORY, 1968)

Un riche et vieux marchand tente de donner vie à une légende : un vieillard choisit un jeune marin afin que celui-ci passe la nuit avec sa jeune épouse et lui donne un fils.

Piste pédagogique :

Examiner le choix de la musique d'Erik Satie. Quelle tonalité donne-t-elle au film ?

• VERITES ET MENSONGES (F FOR FAKE, 1973)

Un film d'essai sur l'art et son marché, ses faussaires et ses charlatans.

Pistes pédagogiques :

Mettre en évidence le rôle de la demande dans le marché de l'art. S'interroger sur ce qui fonde la valeur d'une œuvre.

Analyser la séquence dans laquelle Orson Welles prête à Picasso une aventure avec sa compagne Oja Kodar. Sur quels éléments porte la supercherie ? Quels éléments donnent du crédit à cette histoire ? Sur quoi le spectateur peut-il asseoir sa conviction ?

Photos : © Festival international du film de Locarno

Fiche réalisée par Christian GEORGES, unité "Média & TIC" de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Août 2005