Fiche pédagogique

Les Petites leçons de cinéma (2)

La direction d'acteur

Kacey Mottet Klein, naissance d'un acteur

Réalisation :
Ursula Meier

Scénario :
Ursula Meier, sur une idée d'Antoine Jaccoud et Ursula Meier

Image : Agnès Godard, Ursula Meier, Jeanne Rektorik

Montage image et son :
Julie Brenta

Musique : John Parish, Catherine Graindorge

Durée : 14 minutes

Public concerné :
Elèves dès 10 ans, adolescents, adultes

Site de référence :
https://www.petitesle-cons.org/accueil

Résumé

Kacey Mottet Klein avait huit ans lorsqu'il a repéré pour la première fois par la cinéaste Ursula Meier. Il a depuis fait le choix de devenir comédien et est apparu dans une quinzaine de films. Ce court-métrage le montre à différents stades de sa collaboration avec Ursula Meier (sur *Home*, *L'Enfant d'en-haut* et *Journal de ma tête*) : images de casting, répétitions, rushes avant montage, extraits des films terminés. Face caméra, le Kacey Mottet Klein de 2014 exprime ce que l'expérience lui a appris : oublier la caméra, jouer de toutes les parties de son corps comme d'un instrument de musique. L'enfant appliquait les consignes comme dans un jeu. Le jeune adulte s'efforce de faire vivre les personnages qu'on lui demande d'incarner en puisant dans des sensations ou des émotions qu'il a pu vivre : *"Jouer, ce n'est pas juste réciter un texte. C'est incorporer un personnage".*

Les interactions avec la réalisatrice nous donnent un aperçu concret de ce qu'est la "direction d'acteur" avant et sur un tournage. Kacey Mottet Klein insiste sur l'énergie que procure le fait de jouer avec d'autres acteurs. Il dit aussi le "trou noir" qui saisit le comédien au mot "Action !" et le soulagement se retrouver soi-même, de replonger dans le monde réel à la fin d'un tournage, pour *"ne pas devenir fou".*

Objectifs pédagogiques

- Comprendre la notion de "direction d'acteur"
- Identifier les étapes par lesquelles passe un·e comédienne pour entrer dans un rôle
- Analyser les choix de mise en scène et de direction d'acteur, dans des extraits de films de genres différents
- Prendre conscience des différentes couches qui composent la bande-son d'un film

Disciplines et thèmes concernés :

Arts visuels:
S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques…en comparant différentes œuvres…en identifiant le sujet d'une œuvre, sa forme, sa technique…en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux différents domaines artistiques et artisanaux
Objectif A 24 AV du PER

Comparer et analyser différentes œuvres artistiques…en prenant conscience de la multiplicité des formes d'expression artistique…en analysant le sujet, le thème, la technique, la forme et le message d'une œuvre…
Objectif A 34 AV du PER

Education numérique :
Développer son esprit critique face aux médias …
Objectif EN 21 du PER

Exploration des principaux éléments d'analyse d'une image fixe ou en mouvement (cadrage, couleur, lumière, profondeur de champ, rythme, mouvement, champ/hors-champ, plans, mise en scène, …) et du rapport entre l'image et le son

Analyser et évaluer des contenus médiatiques…
Objectif EN 31 du PER

Analyse d'éléments inhérents à la composition d'une image fixe ou en mouvement (cadrage, couleur, lumière, profondeur de champ, rythme, mouvement, champ/hors champ, plans, mise en scène, …) et du rapport entre l'image et le son

Pistes pédagogiques

Avant le visionnage du court métrage

Activité 1

Discussion : un métier qui fait rêver ?

Demander aux élèves s'ils auraient envie de tourner dans un film. Si oui, pour quelles raisons ? Si non, pourquoi ?

Rappeler que des castings sont parfois proposés en Suisse romande : des enfants ou des adolescents ont la possibilité de se présenter pour tenir un rôle dans un film, un clip ou une série. Des élèves de la classe ont-ils déjà pris part à un casting ? Si oui, peuvent-ils raconter cette expérience à leurs camarades ?

Est-ce que, parfois, le rêve ne tourne pas au cauchemar pour les enfants acteurs ? Suivant les réponses des élèves, on pourra évoquer les espoirs de carrière déçus (rôle sans suite), la difficulté de choisir entre la profession de comédien et une formation dans une filière plus classique, voire encore les conflits familiaux consécutifs à des revenus confortables dans le show-business.

Préparation de l'activité 2 (ci-dessous) : juste avant de visionner le court métrage, donner aux élèves pour consigne de bien observer ce que fait et ce que dit la réalisatrice face à son jeune acteur.

Après le visionnage du court métrage

Activité 2

Travail de groupe :
la direction d'acteur

Demander aux élèves de commenter la méthode adoptée par Ursula Meier pour :

1. **Faire connaissance avec son jeune acteur**

Elle lui pose des questions en lien avec une scène précise qu'il faudra jouer ("T'as déjà été enfermé dans ta chambre, toi ?").

Elle lui demande de faire ressortir ses muscles, après avoir enlevé son pull.

2. **L'amener à apprivoiser la caméra**

Kacey Mottet Klein est invité à regarder droit dans l'objectif, d'une manière grave et même dure. Comme si l'acteur devait prouver par ce regard qu'il ne se laisse pas intimider par la caméra, qu'il ne va pas se laisser manger tout cru par elle.

Le court métrage livre d'emblée la règle d'or, par la voix du comédien : il ne faut jamais regarder la caméra, il faut l'oublier, l'effacer.

3. **L'amener à rassembler son énergie**

Ursula Meier demande à son acteur de se concentrer, d'être pleinement focalisé sur ce qu'il doit faire ou jouer. Même quand une relation de confiance et de complicité s'est établie entre eux. Lors d'une répétition de scène, la cinéaste a cette phrase révélatrice :

"L'énergie est mieux..." (Sous-entendu : "Je sais que tu peux arriver à un meilleur résultat, mais tu es déjà plus impliqué qu'avant").

La réalisatrice amène aussi son acteur à se dépasser, à sortir de lui des choses dont il ne se croyait pas capable (taper sur une porte comme un forcené).

4. **Faire en sorte qu'il soit traversé d'émotions authentiques**

Avec le recul, Kacey Mottet Klein reconnaît qu'il ne se posait pas beaucoup de questions lorsqu'il était enfant acteur. Il prenait les consignes comme un jeu. S'il devait jouer les pleurs ou la peur, il demandait qu'on lui fasse peur ou vraiment pleurer.

Cette confidence renforce la théorie selon laquelle les enfants ne jouent pas au cinéma : ils sont eux-mêmes ! Régulièrement, des cinéastes avouent avoir menti à leurs enfants acteurs pour les faire réellement pleurer et réussir une scène. On pourra interroger les élèves sur la légitimité d'un tel procédé.

5. **L'amener à puiser dans son vécu ou à ses observations personnelles**

"J'essaie de retrouver certaines sensations ou émotions que j'ai pu vivre. Ou non. Je m'imagine comment on pourrait vivre cette émotion ou la ressentir", confie Kacey Mottet Klein, qui dit beaucoup observer les gens autour de lui.

6. **Répéter**

Souligner la fonction des répétitions : apprivoiser un personnage (sa façon de marcher, de penser, de parler) ; apprivoiser le texte à dire (avec le bon accent s'il s'agit d'une langue étrangère) ; tester les répliques avec la réalisatrice dans le rôle des futurs partenaires de jeu.

Activité 3 (Cycle 3 uniquement)

Travail individuel :
les couches sonores dans le film

Faire remplir par les élèves le questionnaire de l'Annexe 1. Correction en commun.

Activité 4 (facultative)

Dialogue (virtuel) avec la réalisatrice

Se connecter à Internet et entrer sur le site des *Petites leçons de cinéma*, en cliquant sur l'étape 2 après le film de Ursula Meier, soit le dialogue avec la réalisatrice.

Si l'équipement informatique le permet, proposer aux élèves de répondre aux questions posées par Ursula Meier, par groupes de 3 ou 4. Après 20 minutes, l'enseignant·e s'assure que les notions ont été bien intégrées et demande quel principe de direction d'acteur chacun·e a retenu.

Activité 5 (facultative)

Réaliser un mini film de fiction au moyen d'un smartphone tenu horizontalement (ou d'une tablette).

Le site des Petits leçons de cinéma suggère de rejouer l'injustice réellement vécue par une personne de notre entourage. Il s'agit de s'approprier son ressenti et de la restituer de manière crédible à l'image. La procédure est décrite pas à pas sur le site.

Activité 6 (facultative)

Parler de la nécessité de créer un compte (par ex. un compte unique pour la classe) pour pouvoir publier une vidéo sur le site des Petites leçons de cinéma. Les publications se font sous la responsabilité de l'enseignant·e qui prend connaissance des mentions légales et en parle avec les élèves (données personnelles, renseignements personnels recueillis, droits des utilisateurs, droits liés aux contenus, responsabilité…).

Activité 7

Dans le menu "En savoir plus sur la direction d'acteur", plusieurs volets permettent de comparer différents types de jeu d'acteur·trice et l'évolution du métier au fil du temps et des genres cinématographiques abordés.

Dans le menu "Diriger les acteurs", quatre extraits de films permettent d'observer la manière dont le comédien Johnny Depp modifie ses prestations.

Montrer au moins les 3 premiers extraits aux élèves et les interroger sur leurs préférences : dans lequel de ces films Johnny Depp leur paraît-il être au mieux de sa forme ? Pour quelles raisons ? Insister sur le commentaire accompagnant l'extrait du film "Pirate des Caraïbes" : qu'est-ce qu'un acteur qui "cabotine" ? Est-ce positif ou négatif ? (L'expression caractérise en général un comédien qui n'en fait qu'à sa guise, qui "fait son numéro" : il exagère pour attirer l'attention sur lui, sans forcément respecter les consignes…).

L'excès ou l'outrance dans le jeu d'acteur sont à double tranchant : elles peuvent irriter une partie du public. Ou au contraire séduire une autre partie, qui criera au génie !

Pour en savoir plus

Le film de Ursula Meier
https://www.petiteslecons.org/lecon/la-direction-dacteur/etape1

Silence ! on tourne III – L'image au cinéma
DVD en médiathèque. Pour approfondir le jargon relatif aux différents plans utilisés au cinéma.

Christian Georges, collaborateur scientifique CIIP. Janvier 2020. Actualisé en mai 2024

CC BY NC ND

Annexe 1 – Le son dans *Kacey Mottet Klein, naissance d'un acteur*

La bande sonore du court métrage est composée de plusieurs "couches".

Dans la liste ci-dessous, biffe les éléments qui n'en font pas partie.

1. Des morceaux composés par le musicien John Parish.
2. Des dialogues extraits des films d'Ursula Meier *Home* et *L'Enfant d'en-haut.*
3. Le commentaire off d'un journaliste qui explique comment on dirige un acteur.
4. Une musique composée spécialement pour le film par Catherine Graindorge.
5. Les sons bruts des enregistrements réalisés lors d'un casting.
6. Les sons enregistrés lors des répétitions avant un tournage
7. Le commentaire off du comédien Kacey Mottet Klein.
8. Une chanson du rappeur Stress.
9. Le commentaire "in" de Kacey Mottet Klein, filmé face caméra.
10. Un disque de jazz entendu dans le film *Home,* quand Julien fait du vélo.
11. Le son de la claquette qui apparaît sur certains plans du film.
12. Les voix de membres de l'équipe de tournage sur certains rushes.
13. La voix d'Ursula Meier (invisible à l'image) qui donne des consignes
14. La sonnerie du téléphone portable de Kacey.

Annexe 1 bis – Corrigé

Les éléments suivants ne sont pas entendus dans le court métrage :

3. Le commentaire off d'un journaliste qui explique comment on dirige un acteur.
8. Une chanson du rappeur Stress.
14. La sonnerie du téléphone portable de Kacey.