

Certains l'aiment chaud, Billy Wilder. R.Mendola

PROLOGUE

Projection simultanée **de deux extraits** sans le son. 2 remakes de films allemands.
Sensibiliser à la forme et à la technique scénaristique, le point de non retour et la résolution.

INTRODUCTION

Wilder un journaliste, un scénariste avant d'être un réalisateur.
A quoi fonctionnent les films de Wilder, sa matière première.
Le traitement chez Wilder. Classicisme et modernité

1. LE RECIT CLASSIQUE ENTRE ILIADE ET ODYSSEE

Queneau ; linéarité = iliade et anachronie = odyssee
F. Vanoye, angle espace : iliade = espace clos...odyssee = voyages, errances...
Certains l'aiment chaud, odyssee = fuite et course-poursuite
Modernité dans la dimension vériste des films de Wilder.

2.LA PROGRESSION DRAMATIQUE CODIFIEE, UNE NOTION CLE LE CONTRASTE ET L'ART DE L'ECRITURE SCENARISTIQUE:

2.1 : Le Contraste

Schéma classique : ordre-désordre-ordre
Schéma moderne : ordre-désordre
Constante : le contraste
Contraste : forces antagonistes = création de l'histoire, création du sens, ressort comique et dramatique avec tension et déficit d'informations
Déficit d'informations et le rapport personnage/spectateur. Equilibre Les musiciens/
Spectateur
Déséquilibre Sugar et Osgood (d'où idée de personnages secondaires), instabilité sur le partage de l'information univers des gangsters
Exemple d'Irma la Douce, à propos du travestissement et du déficit d'informations ;
référence au contrat narratif situations et émotions. Modernité de Wilder. **EXTRAIT(?)** fin
du film Irma la Douce.
Confrontation et déséquilibre : message de Certains l'aiment chaud, happy ending
hollywoodien opposé au couple alternatif « absence » de problème.
Contraste a tous niveaux donc : genre, incarnation des personnages, trajectoires des
intentions des personnages et schéma poursuivis dans autres comédies, rencontre du pathos
et du burlesque jusqu'au contraste surmontée, dépassée = l'union dans le classicisme (Joe/
Sugar) et l'inversion dans la modernité (Osgood/Jerry).

2.2 : L'art de l'écriture scénaristique: théorie et application à Certains l'aiment chaud

La Structure ternaire et Aristote (Pierre Jenn, Le Scénario)

Exposition (personnages, ton, genre)-Nœud (Déguisements, rencontre Sugar, 4 objectifs) -
Résolution

Le Point d'Attaque, début in media res et déficit d'information

Le Turning Point ou tournant dramatique : changement radicale des données + force les
personnages à agir.

Début ou Exposition se termine = fin de la tolérance spectatorielle, on passe de la crédulité à
la crédibilité.

TP1 dans Certains l'aiment chaud = tuerie de la St Valentin. Transition entre Exposition et
Nœud dramatique.

Classique dramatique = histoire nécessite problème et personnages au mauvais endroit au
mauvais moment

Gradation dramatique : Gangsters-Police puis Police-Gangsters et Musiciens et enfin
Gangsters Musiciens. Musiciens = ceux qui avalisent le nouveau regard (regard de
comédie) sur le film. Conjonction comédie et désir.

TP2 = fonction de résolution du TP1 (Seconde exécution et nouvelle course- poursuite) ou
de rétablissement d'équilibre, nouvelle fuite = Osgood avec le problème du mariage
homosexuel.

1er schéma du scénario du film.

2.3 : Deux autres notions : Le point de non-retour et le Point de Nouement Maximum :

2.3.1 : Le Point de non retour :

Le Point de Non Retour : Scène de la gare. Hésitation et apparition de Sugar + gros titre...

Désir sexuel + instinct de survie = moteur pour faire avancer le film.

Lien frappant ici entre désir et comédie.

Scène construite sur le point de vue des protagonistes.

Statut des personnages: Témoins gênants à (voyageurs) voyeurs privilégiés.

2.3.2 : Le Point de nouement maximum

Le Point de nouement maximum : une sorte de climax, sommet dramatique où le
personnage règle son problème, ici nouvelle fuite et double rupture.

Les gangsters ont retrouvé les musiciens qui doivent à nouveau fuir et Little Bonaparte fait
abattre Spat Colombo. Duplication avec le TP1 dans la situation.

TP2 : chanson de Sugar = Joe se dévoile sous son déguisement. Chevauchement TP2 et
PNM selon qu'on est en 3 points ou 5 points.

Résolution et absence problème

2ème schéma un peu enrichi par rapport au 1er.

3. LE MATERIAU DRAMATIQUE ET L'INTENSITE DRAMATIQUE : REMARQUES GENERALES ET ETUDE D'UN EXEMPLE PARTICULIER, CERTAINS L'AIMENT CHAUD DE BILLY WILDER :

Hitchcock définissant ses films : personnage ordinaire dans situation extraordinaire
Principe de base de la motricité filmique = l'intensité dramatique = lien qui s'établit entre situation et personnage. Accroche, implication du spectateur.

Définition d'Hitchcock s'applique au musicien pas à tous les héros Wilderien, exemple de Assurance sur la Mort (41), Sabrina (54), Ariane (57), personnages agissant sur leur destinée.

Constante personnages- situation.

Différence entre matériau dramatique ou charge dramatique. Comparaison entre scène du Massacre de la Saint Valentin et scène de « I'm through with love »

La modernité chez Wilder : subordonnée une scène aux points de vue des personnages ici Sugar et Joe (= tristesse et révélation) alors qu'il s'agit d'un divertissement pour tous les autres.

Opposition entre la diégèse et le point de vue = le ressenti des personnages.

Relation situation-personnage sur laquelle se superpose le point de vue du spectateur

Mise en scène distribuée par le regard et prise en charge du regard du spectateur dans une certaine mesure par les musiciens, ici Joe. Scène troublante d'une narration interne à externe et questionnement de Mitry.

Questionnement de Jean Mitry, Esthétique et Psychologie du cinéma. Identification non pas au sexe mais aux émotions.

Question sur le processus d'identification, réception mais aussi traitement pas simplement dans la construction et l'instauration d'un décalage comique mais aussi dans la mise en scène. **EXTRAIT** de « I'm through with love » parallèle avec scripte.

4. LE TRAITEMENT DE BILLY WILDER DANS CERTAINS L'AIMENT CHAUD ::

Scène d'ouverture.

Sans tomber dans la caricature une équation simple au cinéma dans le traitement qui est : écart ou adéquation avec le matériau dramatique.

Traitement : Plan séquence, découpage, surdécoupage + angles, échelles, mouvement/fixité + bande son.

Paramètre narratif emprunté à la littérature : L'ellipse.

Comparaison entre Billy Wilder et George Cukor : L'ellipse comme ressort humoristique dans Certains l'aiment chaud et dans My Fair Lady. **2 EXTRAITS**

Wilder= laisser le spectateur tirer ses propres conclusions (héritage Lubitsch) = reconstruction d'une action et constat de ses répercussions= spectateur actif

Cukor = collage et contradiction visuelle issu simplement d'une contraction temporelle = spectateur passif.

Définition de l'adéquation entre le fond et la forme : la transparence filmique ou l'invisibilité du traitement.

Le cinéma classique = adéquation = fait la part belle à la situation

Classicisme, Modernité et postmodernité

Le cinéma moderne = l'écart = fait la part belle au personnage

Illustration dans Certains l'aiment chaud. La tuerie de la Saint Valentin et I'm through with

love. A chaque fois primauté de la vision des personnages, du burlesque à l'émotion.
Les ressorts dramatiques sont donc fortement liés aux personnages chez Wilder = modernité
et nous en étudions principalement deux : Désir et comédie.

5. RESSORTS DRAMATIQUES CHEZ WILDER. DESIR ET COMEDIE DANS CERTAINS L'AIMENT CHAUD.

Ressort dramatique = élément qui fait avancer l'histoire alors que l'intensité dramatique accroche le spectateur et que la charge dramatique crée une attente (délivrée souvent dans la comédie).

Le ressort dramatique par excellence = le désir (toutes acceptions) = moteur qui fait avancer l'action.

Le ressort comique = faire avancer l'action = dans le film = le travestissement amène au changement de statuts des personnages et aux situations cocasses.

Le ressort comique relève de l'écriture scénaristique et s'apparente au thème parce que fait partie de la construction de l'histoire mais aussi à l'axe dramatique = coloration particulière à la scène. Jeu de l'acteur.

Certains l'aiment chaud = 2 ressorts dramatiques essentiels = juste équilibre pour le spectateur entre 1. Implication émotionnelle et 2. Distance humoristique. Peut-être aussi une forme de réponse à la question de Mitry.

Analyse du prologue de Certains l'aiment chaud **EXTRAIT**.

Présentation tableau vide et tableau plein

CONCLUSION

-Le déséquilibre dans la distribution de l'information

-La gestion de l'ellipse.

Le contraste illustré dans la mise en scène même.

La profondeur de champ. Du thème de la course-poursuite à celui de la révélation.

La différence entre la charge dramatique d'une scène et son intensité dramatique et donc la différence entre le savant dosage entre situation et personnage qui fait que même si Wilder reste un classique il a compris ce qui sera un des piliers de la modernité c'est-à-dire une mise en scène subordonnée au point de vue de personnage.

Ouverture avec Tootsie, Sydney Pollack 1982.

Questions diverses sur la paternité des répliques et des dire.

