

Le Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica

NOTION : le montage

1. PROBLÉMATIQUE : Comment exprimer le dilemme intérieur d'un personnage par le montage ?

2. NOTIONS ET DÉFINITIONS :

Le montage consiste à assembler des plans dans un certain ordre et selon une certaine durée. C'est donc lui qui crée la logique narrative et le rythme. Mais au-delà des questions de chronologie linéaire ou non, de durée de plans, le montage crée aussi du sens par association, on pourrait presque dire par un effet de porosité, ou de contamination, entre ces images. C'est ce que l'on nomme l'effet Koulechov.

Il peut donc être utile de (re)voir avec les élèves ce qu'on appelle un plan et à bien le distinguer d'une séquence.

L'effet Koulechov :

Koulechov est un cinéaste russe né à la toute fin du 19^è siècle, qui a fait un test sur des spectateurs en projetant un plan fixe montrant l'acteur Mosjoukine, impassible, et faisant alterner ce plan avec d'autres plans isolés venant de différents films. L'un montre une assiette de soupe, l'autre une enfant dans son cercueil et le dernier une jeune femme allongée sur un divan. Les spectateurs auraient estimé que l'acteur exprimait parfaitement la faim, puis la tristesse et enfin le désir alors qu'il s'agissait du même plan, à l'expression neutre. L'association créait à elle seule cette interprétation du « jeu » de Mosjoukine.

Lien vers le film test de Koulechov

<https://youtu.be/Mkgwo4GOOVk>

Lien vers une très courte vidéo dans laquelle Hitchcock explique cet effet et l'illustre à sa manière

<https://youtu.be/1qWIIYKegPc>

3. L'EFFET KOULECHOV DANS LA SCÈNE DU VOL FINAL

Dans la scène finale du vol, si l'on observe les seuls plans nous montrant Antonio, on pourrait croire qu'il attend quelqu'un ou quelque chose avec angoisse.

Mais l'association à d'autres plans montrant des vélos, le stade, son enfant et un vélo isolé transmet au spectateur le dilemme intérieur qui le déchire : faut-il céder à la tentation du vol d'une bicyclette ? Cet encadrement des plans montrant Antonio par des vélos tourne presque à l'obsession. Evidemment, la musique joue un rôle important dans cette séquence mais observons plus particulièrement le montage.

Extrait « Le voleur de bicyclette - Vol final – Effet Koulechov » :

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nVeHUw0rCXkB-QKGTnPGKVX7zrFh4Oe6>

Nous savons qu'il est toujours très difficile pour les élèves de distinguer ce qui relève des effets artistiques (mise en scène, montage, musique etc...) de la situation elle-même. Ici, ils peuvent croire que c'est le fait même de voler qui génère ce dilemme et qu'il n'y a pas dix huit façons de filmer un homme sur le point de voler. On peut donc leur soumettre les plans isolés ci-dessus pour mettre en lumière ce qu'apporte le montage. On peut aussi imprimer ces photogrammes et créer d'autres récits en les faisant alterner avec d'autres images. Celles du test de Koulechov, par exemple.

C'est ce type d'expérience que propose le site Transmettre le cinéma dans la vidéo suivante :

<http://www.transmettrelecinema.com/video/leffet-koulechov/>

On peut aussi leur montrer d'autres scènes de vol pour comparer à la fois la mise en scène et cet effet Koulechov. En tout premier lieu, la scène de vol dont Antonio est victime. Les voleurs (bien vérifier que les élèves comprennent qu'il y a trois complices) ne présentent pas du tout ces expressions de dilemme moral !

Extrait « Le voleur de bicyclette - Vol 1 » : <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nVeHUw0rCXkB-QKGTnPGKVX7zrFh4Oe6>

Suggestion de scène de vol : le vol de la machine à écrire dans *Les 400 Coups* de François Truffaut

4. LIENS UTILES

<http://www.transmettrelecinema.com/film/voleur-de-bicyclette-le/>

Fiche sur le film avec des pistes de travail sur le site du Lux Valence qui accompagne les dispositifs nationaux.

<http://www.grainesdeculture.be/spip.php?article123>

Fiches pédagogiques réalisées par Maria-Alice Médioni de l'Université de Lyon 2

<http://lafilledecorinthe.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/Le-voleur-de-bicyclette.pdf>

Dossier de Marielle Bernaudeau

<http://www.bab-art.fr/spip/IMG/pdf/voleurtopo.pdf>

Dossier Ecole et cinéma 2006/2007

<http://lafilledecorinthe.com/wordpress/2013/04/ecole-et-cinema-92-le-voleur-de-bicyclette/>

Analyse du film par Marielle Bernaudeau

5. PROPOSITIONS DE TRAVAUX ET EXPLOITATIONS EN CLASSE : Rubrique à enrichir de vos expériences personnelles

Avant projection :

Il semble utile de montrer aux élèves la scène au Mont de Piété pour la rendre compréhensible

Extrait « Le voleur de bicyclette - Mont de Piété » :

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nVeHUw0rCXkB-QKGTnPGKVX7zrFh4Oe6>

Après projection

1. Table MashUp : pour prolonger l'approche de l'effet Koulechov, un atelier table MashUp serait idéal. On pourrait ainsi créer de nouvelles séquences à partir des plans montrant Antonio seul et les faire alterner avec d'autres très variés pour signifier au choix la faim, l'angoisse du retard, l'attente d'un diagnostic médical...

Pour ceux qui ne connaissent pas la table MashUp, voici une courte vidéo pour illustrer le type d'expérience que l'on peut mener pour illustrer l'effet Koulechov :

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nVeHUw0rCXkB-QKGTnPGKVX7zrFh4Oe6>

> Pour connaître le tarif d'un atelier MashUp et éventuellement réserver une date, contactez l'association Format'Ciné.

2. Atelier vidéo 1 : créer une vidéo illustrant de nouveau l'effet Koulechov
3. Atelier vidéo 2 : filmer une vidéo exprimant un dilemme ou une envie par le seul montage.
4. Atelier BD, ou roman photo : il s'agit d'une illustration très proche de l'effet Koulechov, comme suggéré dans la vidéo Transmettre le cinéma.

Document réalisé en collaboration :

Nathalie Simonneau, professeur coordinateur de l'Action Culturelle pour le domaine du cinéma et de l'audiovisuel dans le 37, missionnée par l'Académie d'Orléans Tours et Alice Boukhrissi, vice-présidente de l'association FORMAT'CINE