

Éléments d'aide à l'évaluation

SUJET 1

1° partie du sujet :

On appréciera la capacité du candidat à :

- Maîtriser les principes d'écriture d'un scénario,
- Assurer la cohérence dramaturgique du fragment,
- Prendre en compte la trame narrative proposée par le document et la consigne d'écriture,
- Choisir dans le fragment de scénario le potentiel dramatique et cinématographique de la trame narrative du document proposé et de la consigne d'écriture.

2° partie du sujet :

On appréciera la capacité du candidat à :

- Présenter les enjeux du fragment de scénario (genre, personnages, action....)
- Défendre ses partis pris de mise en scène

En montrant comment ses choix prennent en compte la trame narrative proposée par le document,
En explicitant les enjeux cinématographiques de la consigne d'écriture et leur traitement dans le scénario et le projet de réalisation,

- Opérer des choix significatifs pour cette présentation,
- Proposer des éléments visuels pertinents

SUJET 2

De battre mon cœur s'est arrêté, Jacques Audiard, 2005

Axes d'étude : Héritages, Hommes-femmes, Regards

1° partie du sujet

On attend :

La prise en compte de l'entrée choisie
Une bonne connaissance du film qui ne se limite pas aux seuls photogrammes proposés par le sujet
La maîtrise du vocabulaire d'analyse filmique
L'organisation de la réflexion
Un usage pertinent des photogrammes

On valorise :

Ce qui n'est pas explicitement suggéré par les photogrammes : dimension sonore du film, montage
Ce qui relève des contextes du film
L'élargissement à d'autres œuvres pertinentes
Un effort pour mettre en évidence les enjeux de l'axe d'étude
La présence d'une conclusion

On pénalise :

La méconnaissance avérée du film
L'absence ou la rareté de références audiovisuelles au film
L'éparpillement des remarques
Une approche uniquement descriptive ou narrative des photogrammes
Une langue incorrecte

Axe d'étude : « Héritages »

Entrée en matière possible :

Photogramme 20 : plan en plongée sur une photo de famille. On y voit les visages du père et de la mère de Tom, en bord cadre bas, et un enfant qu'on comprend être Tom et qui est porté par le père. Le visage de la mère, au centre bas de l'image nous regarde alors que le visage du père est coupé par le cadre. Les trois personnages regardent l'objectif, et donc nous regardent... Comme ils regardent Tom seul dans l'appartement de son père et qui vient de poser la photo au sol.

Nous sommes presque à la moitié du film et c'est un des rares moments où Tom s'arrête et prend le temps de la réflexion. C'est la première et seule fois que l'on voit la mère disparue, et il n'est pas anodin que ce soit dans l'appartement vide du père. L'un des enjeux forts du film, c'est le parcours de Tom qui cherche à s'émanciper de l'influence néfaste de son père en s'appuyant sur l'héritage maternel.

Parcours de réflexion :

L'héritage du père :

Photogrammes 3, 15 et 19 : Tom, comme son père, travaille dans l'immobilier.

Sur le **photogramme 3** : c'est lui qui mène le jeu. Ce plan fait suite au début du film où on l'a vu négocier avec ses deux amis, Fabrice et Sami...

Photogrammes 15 et 19 : on retrouve Tom dans deux situations classiques, dans un bureau (**15**) puis chez la notaire (**19**) avec les anciens propriétaires de l'appartement où se situe l'action du début du film (**3**). Mais dans ces deux cas, Tom n'est plus au centre du plan, de l'action. Le choix du cadre, la position de Tom (il regarde ailleurs -**15**-), tout cela nous suggère que Tom n'est pas à l'aise, peut-être pas à sa place.

Photogrammes 10 et 23 : Tom reprend la violence de son père.

Sur le **photogramme 10**, Tom au premier plan menace le professeur du conservatoire qui a osé le contredire. Cette menace est renforcée par sa position dans le cadre, au 1er plan. Le comportement violent de Tom se retrouve dans les insultes qu'il assène à Minskov (**23**) via le téléphone. C'est là aussi un héritage du père qui utilise un langage volontiers ordurier.

Photogrammes 11, 31 et 33 : C'est un héritage toxique, dont Tom essaie de se défaire.

Le plan rapproché sur le visage ensanglanté de Tom (**32**) renvoie à celui en légère plongée sur le cadavre ensanglanté du père (**31**). L'un comme l'autre ne sont pas préparés à l'entrée en jeu de la mafia russe, à ce nouveau type de violence. Déjà au début du film, le refus initial de Tom d'aller s'occuper des affaires douteuses de son père (**11**) suggérait une volonté de prise de distance avec le monde du père. Le regard halluciné de Tom lors de l'expulsion (**29**), à la fin du film, marque le refus de cet héritage. On ne revoit plus ensuite les deux associés, Fabrice et Sami, autre marque de cette distance.

L'héritage de la mère

Photogrammes 7, 8, et 9 : la rencontre avec M. Fox (**7 et 8**) ouvre sur un autre héritage possible. Il propose une figure paternelle différente. Il est celui qui l'appelle Thomas, avec lequel il échange des souvenirs d'enfance.

Le photogramme 9, plan serré en plongée sur la K7 audio de la mère, tenue à deux mains par Tom, révèle une sensibilité qui détonne avec ses actions précédentes. La voix de la mère est celle d'une jeune femme, ce que confirme la date de l'enregistrement. Une pianiste exigeante mais doutant d'elle-même, très loin de l'assurance affichée du père.

Les photogrammes 10, 17, 18 démontrent sa volonté de changer de voie, de se réapproprier l'héritage maternel. Cela entre en conflit avec le monde nocturne des amis, ce que matérialise le plan serré sur les mains de Tom qui pianotent sur le bar (**17**). Tom démontre alors une persévérance, une volonté qui contraste avec le Tom un peu veule du monde de l'immobilier. Il s'astreint à de régulières répétitions avec Miao Lin (**18**), et passe outre les doutes du professeur de conservatoire (**10**).

Photogrammes 12, 13, 18, 21, 34 : Miao Lin incarne l'héritage maternel. Comme en présence de M. Fox, Tom présente un autre visage. Il accepte l'effort (**18**), les interdits comme à propos de la cigarette (**12 et 13**). On le voit détendu et presque amusé de donner des leçons de français à cette professeure si exigeante (**21**). Les nombreuses séquences de répétitions le montrent assidu, soucieux de progresser. C'est une attitude très éloignée de celle du Tom très suffisant du début du film (**3**), et cela peut faire penser à l'exigence envers

elle-même de la mère de Tom lors de son enregistrement (9). Dans le dernier plan sur Miao Lin (34), elle est surcadrée par le piano en bas du cadre et mise en valeur par le rouge des drapés à l'arrière-plan et la lumière qui arrive par la gauche. À distance, surélevée, elle jette un regard en direction de Tom (35) dont on ne sait s'il voit en elle sa compagne ou s'il pense à sa mère dont Miao-Lin reprend les traces.

Un héritage impossible

Photogrammes 30, 31 et 35 : Le plan final sur Tom (35) laisse indéterminée la question de son choix entre les deux héritages, maternel et paternel. Ou bien s'agit-il d'une autre voie... À la sortie de l'audition ratée, Tom, cadré de face en plan taille, est ébloui (30), comme aveuglé par la lumière du jour. La séquence suivante correspond à la mort du père (31), qui clôt la possibilité de cet héritage. Ce que confirme la fin de la séquence de lutte avec Minskov (33).

Photogramme 32, Tom n'est pas à sa place. L'illusion de sa réussite comme soliste est comme affirmée par le choix du cadrage. Filmé dans le reflet du piano, il n'est que l'agent de Miao Lin.

La question de l'héritage dans le film

Elle traverse le film et apparaît de différentes manières.

Photogrammes 3 et 28 : expropriés et sans-logis.

Les héritages de Miao Lin : dans son appartement moderne, un petit temple avec des photos de famille (14) renvoie à un univers quitté. La maîtrise du piano et sa capacité à devenir une soliste reconnue (34) signale qu'elle a reçu une solide formation musicale.

Aboutissement du parcours :

La question de l'héritage est au cœur du film. Il y est souvent question de biens matériels, d'enjeux immobiliers. Thomas possède un appartement assez cossu, sans doute venant du côté maternel ce que tendrait à prouver la présence du piano et de toute l'installation musicale. Mais il s'agit surtout d'un héritage moral et affectif pour un héros en devenir, orphelin de mère puis de père qui cherche sa voie.

Éléments à valoriser

Les héritages du réalisateur : fils d'un dialoguiste célèbre, Jacques Audiard place la question des relations père-fils au cœur de nombreux de ses films.

Les héritages du film : ce film est le remake d'un film américain des années 70 (36). Les libertés prises par cette adaptation posent la question de l'héritage...

Axe d'étude : « Hommes/Femmes »

Entrée en matière possible :

Photogrammes 4, 5 et 6 : Plan américain sur Chris à droite cadre et Robert à gauche, ce dernier se tient au-dessus de Tom qui est assis et qui est cadré serré. Dans cette première séquence où on le voit, le père de Tom lui annonce qu'il pense à se remarier et qu'il a demandé à Chris de passer. Robert laisse Chris s'installer face à Tom, d'où cette disposition des deux hommes d'un côté regardant la femme prête à s'asseoir. La séparation dans le plan présage des relations tendues entre hommes et femmes dans le film. Le champ contre champ qui suit, en l'absence de Robert, donne lieu à un échange verbal très tendu entre Tom et sa possible belle-mère (5 et 6). Tom sous-entend que cette relation ne peut être qu'intéressée de la part de Chris. Face à l'agressivité de Tom (5), Chris très mal à l'aise évite son regard (6). D'entrée de jeu, les relations de Tom avec les femmes semblent difficiles. Dans le monde très macho de Robert et des amis de Tom, les rapports hommes-femmes sont inégaux.

Parcours de réflexion :

Un monde très « macho »

Photogrammes 2, 4, 16 et 23 : *De battre mon cœur s'est arrêté* nous présente un monde essentiellement de « mecs » et de femmes objets. Les termes dans lesquels Robert présente le corps de Chris à son fils sont très crus.

Photogramme 2 : Plan en plongée sur Tom, ses amis et des jeunes femmes dont on ne saura rien. Après le lâchage des rats dans l'immeuble, les trois amis se défoulent dans un bar de nuit. Ici les femmes n'ont pas droit à un gros plan, et plus tard lorsque Tom arrivé chez lui change de partenaire, on devine qu'il ne s'agit pas des mêmes femmes que dans le bar de nuit.

Photogramme 16 : Les relations de Fabrice et Aline, sous l'œil de Tom, sont un marché de dupes puisque l'on sait que Fabrice va tromper Aline avec la complicité de Tom. À cet instant du récit, on ne sait presque rien d'Aline, sinon qu'elle est la femme trompée de Fabrice. On ne saura rien du tout de la femme de Sami, entre-aperçue dans une séquence centrée là encore sur les frasques que Fabrice raconte à Tom (26).

Photogramme 23 : Le statut de femme objet de la petite amie de Minskov est clairement établi dans la composition du plan. Dominée dans le cadre, sous le regard possessif du russe, elle n'a d'activité que de nager alors que les trois hommes partent pour d'autres activités. Plus tard dans le récit, aux questions pressantes de Tom, elle lui avouera à la fois qu'elle n'en a rien à faire de Minskov, et qu'en même temps il pourrait le liquider à sa demande.

Un monde très masculin

Photogrammes 3, 8, 10, 15, 19 et 26 : Le film s'ancre dans une réalité économique très précise, le monde de l'immobilier. C'est un monde essentiellement masculin (3, 15) d'où les femmes sont quasi absentes.

Photogramme 19 : Plan demi-ensemble en légère contre-plongée chez la notaire. C'est le seul plan où une femme dirige l'action. Mais elle est placée gauche cadre, alors que Fabrice et Tom sont au centre du plan, éclairés alors que les trois autres personnages le sont beaucoup moins. Les plans suivants sont centrés sur Fabrice et Tom, la notaire se contentant de leur indiquer une pièce à côté pour régler leur différend.

Photogrammes 8 et 10 : le monde de la musique est lui aussi dirigé par des hommes. C'est le secrétaire de M. Fox, droite cadre (8) qui l'avertit de la présence de Tom. Les femmes restent à l'arrière-plan. Idem au conservatoire où c'est un professeur qui reçoit Tom.

Photogrammes 11, 24, 26, 31 et 33 : C'est un monde masculin et violent d'où les femmes sont souvent absentes. On trouve de nombreux plans avec des hommes entre eux, parlant parfois des femmes, souvent sur le mode de la conquête (26), jamais de plans avec des femmes entre elles.

Tom et les femmes

Photogrammes 6, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 27 et 34 : Dans ce monde d'hommes, Tom a une trajectoire différente. Partagé entre les deux héritages du père et de la mère (20), il trouve dans la compagnie des femmes un calme et une sensibilité absents du monde du père et de celui de ses amis.

Photogramme 22 : sa relation avec Chris évolue. On les retrouve à un dîner, en tête à tête. Cadrés dans le même plan, ils sont de fait beaucoup plus proches que dans l'échange aigre-doux de la première rencontre (5-6). Mais c'est un rendez-vous intéressé qu'a souhaité Tom, il s'agit pour lui de faire revenir Chris auprès de son père pour qu'elle s'occupe de lui.

Photogramme 25 : Tom suit la petite amie de Minskov. Cadrée en plan américain et légèrement à gauche du cadre, elle est sous le regard de Tom. En plan taille, il entre dans le champ par la droite. On retrouve un Tom sous l'influence de son père. Il veut régler un différend financier, et semble très intéressé par cette femme. De fait, dans la suite de la séquence, il va parvenir à avoir une relation sexuelle avec elle. Mais, juste avant, il va montrer un réel intérêt pour elle, prendre le temps de la dissuader de gâcher sa vie de la sorte. Un comportement très différent de celui du début du film.

Photogramme 16 et 27 : La relation de Tom avec Aline est celle qui a le plus d'importance dans le film. Sans l'épilogue et sa surprise, cela aurait été la seule pour Tom. Une histoire bancale cependant commencée sous le signe du mensonge, celui de Fabrice à sa femme (16), sous l'œil de Tom qui est le complice de son ami. C'est d'ailleurs parce qu'il est démasqué par Aline que cette histoire peut exister. Bien que sommairement dessiné, le personnage d'Aline a une réelle épaisseur, complexité. C'est un des seuls personnages féminins dans ce cas. On découvre aussi un Tom sensible, amoureux, qui veut suspendre le temps (27). Au risque de ne plus faire face à tous ses engagements (30), de ne plus se reconnaître dans les pratiques détestables de ses amis (28 et 29).

Photogramme 18, 21 et 34 : Miao Lin a un statut très différent. Tom est en relation de travail avec elle, au service de son obsession à devenir soliste. D'où de nombreuses séquences, au début tendues où la musique est la seule langue commune (18). Les cours de piano chez Miao Lin, par leur répétition, rythment le film qui alterne ensuite entre influence du père et celle de la mère que Miao Lin représente. C'est un Tom patient et à l'écoute que l'on découvre. Buvant le thé, il prend plaisir à apprendre des mots de français à Miao Lin (21). Avant l'échec de l'audition, il lui dit au revoir d'un baiser sur la joue, ce qui la fait rougir, et ce qui est très éloigné des relations de Tom avec les autres femmes. D'où la surprise de les retrouver en couple deux ans plus tard, elle concertiste et lui à son service. Dans le champ contre champ final, on ne sait rien de leurs pensées, mais elle est métamorphosée, comme une icône sur un piédestal. Le chaste baiser à la sortie de l'aéroport est bien loin des relations entre Tom et Aline...Est-ce que Tom rejoue ainsi les relations entre M. Fox et sa mère ? Le plan final sur Tom ouvre toutes les hypothèses.

Aboutissement du parcours :

Dans un film centré sur le parcours d'un personnage hésitant entre deux voies opposées, incarnées par les figures du père et de la mère, la question du rapport hommes femmes est un enjeu fort. Engoncé dans un monde très masculin, Tom cherche dans la compagnie des femmes un nouvel élan, une autre vie possible. Cependant les femmes ont une place moindre dans ce film très masculin, et Aline comme Miao Lin ne sont vues qu'à travers Tom, on ne sait que peu de choses sur elles...

Éléments à valoriser

La filmographie de Jacques Audiard : essentiellement consacrée aux personnages masculins, on y trouve aussi deux films avec des personnages principaux féminins : *Sur mes lèvres* et *De rouille et d'os*. Une réflexion sur le fait que les personnages féminins sont moins développés, affinés que les rôles masculins. Une réflexion sur la distribution, le choix des acteurs et des actrices.

Axe d'étude : « Regards »

Entrée en matière possible :

Photogrammes 1 et 35 : Plan rapproché serré sur le visage tuméfié de Tom, à droite du cadre (35). Il regarde en direction de Miao Lin (34). C'est le dernier plan du film, assez long (plus de dix secondes), énigmatique. Il fait suite à la bagarre avec Minskov (33) et la musique jouée semble l'apaiser bien qu'il ne cesse de se ronger les ongles de la main gauche. À qui s'adresse précisément ce regard ? Et pourquoi conclure le film de cette façon ? Tom, enfin posé, semble méditer sur le trajet qui l'a conduit à ce moment de sa vie. Ce plan semble répondre à celui du début du film (1). Filmé en plongée et en plan moyen serré, au centre du cadre, Tom est assis et regarde en direction de Sami. On ne sait rien de lui dans ce que l'on découvre être un prologue. Il a un regard dur, une attitude butée et ne parle presque pas, si ce n'est pour dire qu'il ne croit pas en Dieu. Personnage principal qui se livre très peu, les regards de Tom sont autant de pistes pour essayer de le comprendre.

Parcours de réflexion :

Regards assurés

Photogrammes 1, 3, 5 et 10 : Au début du film, les regards de Tom sont ceux d'un homme jeune décidé, sûr de lui.

Photogramme 3 : Filmé en plan moyen serré, Tom regarde de haut l'arpenteur qui lui dit qu'il ne peut pas aller à son rythme. Tom est mobile dans un plan long. Il semble très sûr de son fait, domine la situation mais son côté suffisant ne le rend pas très sympathique.

Photogrammes 1, 5, 6 et 10 : Que ce soit avec Chris, la compagne de son père (5) ou avec le professeur du conservatoire (10), on retrouve un Tom au regard dur, volontiers agressif. Un type de regard qui renvoie à celui du début du film. Cela provoque la gêne de Chris (6) qui détourne le regard, comme celle du professeur (10) qui a un mouvement de recul. Tom nous apparaît comme un personnage hautain, méprisant.

Regards hors champs

Photogrammes 11, 15 : Assez rapidement cependant, des failles apparaissent. Le personnage de Tom gagne en épaisseur, semble douter. Cela se traduit par des regards de côté, hors champ, des moments d'absence aussi qui signalent un personnage moins sûr de lui.

Photogramme 11 : Tom se retrouve piégé par son père qui veut le forcer à faire payer un locataire indélicat...dont le restaurant se trouve juste de l'autre côté de la rue.

Photogramme 15 : Au second plan, derrière un Fabrice très occupé avec un collègue, il n'est plus au cœur de l'action. Son regard vers l'extérieur nous signale qu'il n'est pas vraiment là.

Photogrammes 7 et 8 : Ces regards de côté font suite à un changement complet de direction du personnage, qui s'est amorcé par un regard là aussi de côté, mais décidé.

Photogrammes 7 : Cadré au plan serré, comme bloqué côté gauche par son siège, Tom a le regard braqué vers la droite. Il est tellement absorbé par ce qu'il voit qu'il a d'ailleurs légèrement buté un cycliste. C'est un moment charnière du film. Par ce regard de côté, le récit s'ouvre sur un autre possible, ce que l'on découvre juste après lors de la rencontre de M. Fox (8).

Regards du désir

Photogrammes 16, 23, 25, 27 : Centré sur Tom, le film nous fait entrer aussi dans ses fantasmes, découvrir certains de ses désirs à travers ses regards.

Photogramme 27 : Cadrée en plan américain, Aline s'arrête sur le seuil de la chambre de Tom qui vient de le lui demander. Il la met en scène pour mieux profiter de cet instant qu'il fait durer dans une suite de champs contre champs.

Photogrammes 16 et 23 : Caché et observant Minskov (23), Tom remarque aussi sa petite amie qui est mise en valeur par sa position au centre bas du cadre et le regard de Minskov baissé vers elle. Intervenant pour régler un différend financier entre son père et Minskov, il se retrouve en position de voyeur (23). Une situation déjà mise en valeur dans un plan où on le voit observer Aline s'apprêtant à embrasser Fabrice (16). Tom est flou en amorce gauche cadre alors que le couple est net au second. On ne sait rien à cet instant des sentiments de Tom à l'égard d'Aline, mais ce regard renvoie à sa solitude et prend un autre sens plus tard dans le cours du récit.

Douleur du regard

Photogrammes 29, 30, 31 et 33 : Il y a aussi une douleur à regarder, à voir. Vers la fin du film, alors que Tom se trouve aux prises avec ses contradictions, plusieurs plans cadrent un regard tourmenté, voire empêché.

Photogramme 29 : Gros plan sur le visage de Tom sortant en partie de l'ombre. Seul un côté de son visage est clairement visible, son regard est comme halluciné. Isolé dans le cadre, il l'est aussi de ses amis qui expulsent en musique et en dansant les squatteurs. Ce n'est plus le même Tom que celui du début qui mettait des rats dans les immeubles. Ce regard sidéré nous permet de mesurer le chemin parcouru par le personnage.

Photogrammes 30, 31 et 33 : Plan taille sur Tom qui est ébloui par le soleil à la sortie de son audition ratée (30). Plan serré sur lui après qu'il refuse finalement de tuer Minskov (33). Il ferme les yeux, comme incapable de regarder le corps meurtri du russe qui a commandité le meurtre de son père (31). Il n'y a plus ici les regards assurés du début.

Regards sur Tom

Photogrammes 8, 13, 24, 34 : Très centré sur Tom, le film nous propose aussi le regard d'autres personnages sur lui. Ce peut être un regard menaçant comme celui de Minskov (24), ou bien surpris comme celui de M. Fox qui voit revenir toute une histoire passée, celle avec la mère de Tom et qui reconnaît en lui le jeune Thomas. C'est aussi l'évolution des regards de Miao Lin sur Thomas. Regards distants d'abord et jamais réellement complices (13) jusqu'à la surprise finale. Le regard qu'elle adresse en direction de Tom (34) reste énigmatique.

Aboutissement du parcours :

Le regard est l'essence même du cinéma. Mis en valeur par les variations des plans serrés, les regards de Tom sont contradictoires comme l'est ce personnage si peu aimable au début du film et dont les failles apparaissent peu à peu. Ce sont aussi les regards portés sur cet homme capable d'être odieux avec Chris,

comme de redevenir presque enfant en présence de M. Fox. Ouvrant et fermant le film, les plans sur le regard de Tom sont aussi un regard sur Tom.

Éléments à valoriser

Le regard du réalisateur sur ses acteurs, sur Duris en particulier qui dans ce film explore toute une palette nouvelle de son jeu. Le personnage de Tom marque pour lui un tournant dans sa carrière.

Le regard aussi de Jacques Audiard sur le monde de l'immobilier qu'il décrit comme un monde violent, au croisement de nombreux conflits d'intérêts.

La mise en scène du regard du spectateur. Un regard parfois empêché (**16, 23**), gêné par l'obscurité (**27, 29**). Une mise au point du regard qui se donne littéralement à voir lors de la première entre Tom et Miao-Lin (**12 et 13**).

2° partie du sujet :

On apprécie la capacité du candidat à :

- Prendre en compte l'axe d'étude et la mini-situation en exploitant leur potentiel cinématographique dans un projet créatif,
- Rédiger un synopsis pour contextualiser la mini-situation,
- Choisir et développer des plans consécutifs qui mettent en valeur le potentiel de l'axe d'étude et de la mini-situation,
- Décrire ces plans en images et en sons avec assez de précision pour permettre de les visualiser,
- Maîtriser le vocabulaire technique,
- Expliciter et justifier ses choix.