

Les 400 coups, François Truffaut, 1959

Analyse réalisée à partir des documents et sites suivants :

Conférence de Damien Keller du 10/12/2021.

Fiches CNC maître et élève.

Transmettre le cinéma.

UPOPI.

Questionnaires et documents sur le Genially :

<https://view.genial.ly/6175164a383cff0dec8cf2dd/presentation-college-au-cinema-2021-2022-niveau-a>

- Objectifs : ⇒ Redéfinir les caractéristiques de la Nouvelle Vague française et analyser un film représentatif de cette période.
- ⇒ Repérer les indices montrant que ce film est autobiographique.
 - ⇒ Analyser les trois travellings importants du film et la signification du dernier plan figé.

Avant la projection :

I) Truffaut et la nouvelle vague.

Regardez la capsule vidéo, puis lisez le dossier CNC sur François Truffaut. Vous complétez, ensuite, la fiche biographique.

<https://youtu.be/ejTjwyfLq9g>

Écoutez cet extrait sur le courant cinématographique qu'est la nouvelle vague.

<https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000505/francois-truffaut-parle-de-la-nouvelle-vague.html>

Les 400 coups : 1er casting de Jean-Pierre Léaud :

<https://www.youtube.com/watch?v=sThPjkkKYdo>

Vous complétez la fiche sur Truffaut, Léaud et Doinel.

Après la projection :

Rappelez ce qu'est un travelling.

Travail personnel : faites les exercices sur le travelling sur le site UPOPI :

<https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/fr/exercice/sceance-5/qcm/2/4>

D) Analyse de trois travellings :

- 1) A quels moments du film se situent ces trois travellings ?
- 2) Quel est leur rôle ?
- 3) Commentez le rôle de la musique dans ces travellings.

1er travelling : <https://www.youtube.com/watch?v=99JCrPGZiuk>

- 1) Que pouvez-vous dire des lieux, quel est l'élément commun ?
- 2) Observez la position de la caméra et la focalisation. Qui regarde ?
- 3) Comment interprétez-vous ce travelling ? L'espace est-il ouvert ou fermé ?

2ème travelling : <https://www.youtube.com/watch?v=9FnZJvHcing>

- 1) Quel personnage est au cœur du travelling ?
- 2) Observez la position de la caméra et la focalisation. Qui regarde ?
- 3) Analysez les mouvements de caméra et les jeux de lumière.
- 4) Comment interprétez-vous ce travelling ? Quels sont les sentiments d'Antoine ?

Les 400 coups, François Truffaut, 1959

Analyse réalisée à partir des documents et sites suivants :

Conférence de Damien Keller du 10/12/2021.

Fiches CNC maître et élève.

Transmettre le cinéma.

Site UPOPI.

- Objectifs : ⇒ Redéfinir les caractéristiques de la Nouvelle Vague française et analyser un film représentatif de cette période.
- ⇒ Repérer les indices montrant que ce film est autobiographique.
- ⇒ Analyser les trois travellings importants du film et la signification du dernier plan figé.

Avant la projection :

I) Truffaut et la nouvelle vague :

Regardez la capsule vidéo, puis lisez le dossier CNC sur François Truffaut.

Vous complétez, ensuite, la fiche biographique.

<https://youtu.be/ejTjwyfLq9g>

Écoutez cet extrait sur le courant cinématographique qu'est la nouvelle vague.

<https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/0000000505/francois-truffaut-parle-de-la-nouvelle-vague.html>

Les 400 coups : 1er casting de Jean-Pierre Léaud :

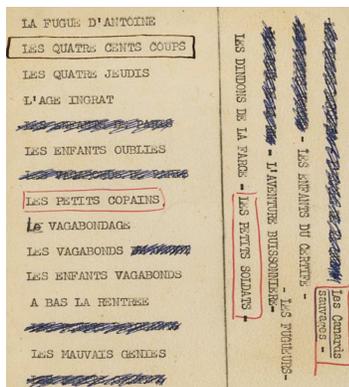

<https://www.youtube.com/watch?v=sThPjkkKYdo>

Vous complétez la fiche sur Truffaut, Léaud et Doinel.

II) Les 400 coups ?

Truffaut hésitait entre plusieurs titres.

- 1) D'après les différents titres, selon vous, quel va être le sujet du film ? **Enfance, amitié, bêtise, école... Tout cela dans le Paris des années 50.**
- 2) Il choisit, finalement, *les 400 coups*. Que signifie pour vous cette expression ? « **Faire beaucoup de bêtises, mener une vie de débauche** », **Le Petit Robert**.

Regardez la Bande Annonce : quelles bêtises fait Antoine ?

<https://www.youtube.com/watch?v=od3RQPed3aw>

Il regarde une photo de pinup en classe.

Il se moque des automobilistes.

Il ment à ses parents.

Il arrache des affiches au cinéma.

Il vole et est arrêté.

Exercice d'écriture : en vous référant au titre et à la Bande annonce, émettez des hypothèses sur l'histoire.

Après la projection :

Rappelez ce qu'est un travelling.

Un travelling est : un déplacement réel de la caméra durant la prise de vue qui amène à un changement de point de vue physique. Ce déplacement de caméra peut être latéral (ou horizontal), vertical, en avant ou en arrière.

Travail personnel : faites les exercices sur le travelling sur le site UPOPI :

<https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/fr/exercice/sceance-5/qcm/2/4>

I) Analyse de trois travellings :

Rappel : un travelling est : un déplacement réel de la caméra durant la prise de vue qui amène à un changement de point de vue physique. Ce déplacement de caméra peut être latéral (ou horizontal), vertical, en avant ou en arrière.

1) À quels moments du film se situent ces trois travellings ?

Générique : travelling dans les rues qui entourent la Tour Eiffel. (0'00 à 2'50).

Séquence, la nuit, dans le fourgon de la police. (1'14''18 à 1'15''40).

Fin : long travelling AD court vers la mer. (1'31''34 à fin).

2) Quel est leur rôle ?

- Ils structurent le film et montrent l'importance des lieux.

- Passage d'un état à un autre pour Antoine.

- Quête de liberté.

3) Commentez le rôle de la musique dans ces travellings.

- Truffaut en fait un usage prudent et ponctuel.

- Un air sautillant ponctue les jeux dans Paris.

- Une scie mélancolique accompagne le générique, la nuit dans Paris, le final et la scène du fourgon.

- Airs de facture populaire, très simples et répétitifs qui donnent au film un caractère familial.

- Ces deux thèmes musicaux s'opposent comme le bonheur dans l'instant et la quête nostalgique d'un objet perdu.

1er travelling : <https://www.youtube.com/watch?v=99JCrPGZiuk>

1) Que pouvez-vous dire des lieux ?

Paris défile sous les yeux du spectateur qui reconnaît quelques monuments emblématiques dont la Tour Eiffel !

2) Observez la position de la caméra et la focalisation. Qui regarde ?

Focalisation externe, le spectateur suit la caméra.

3) Comment interprétez-vous ce travelling ? L'espace est-il ouvert ou fermé ?

Espace ouvert, désir de liberté d'Antoine.

2ème travelling : <https://www.youtube.com/watch?v=9FnZJvHcimg>

1) Quel personnage est au cœur du travelling ?

Antoine.

2) Observez la position de la caméra et la focalisation. Qui regarde ? Quel est l'élément commun ?

Focalisation interne : c'est Antoine qui regarde à travers les barreaux du fourgon de police. Il est isolé.

3) Analysez les mouvements de caméra et les jeux de lumière.

- **Dans ce travelling : suite de champs/contre champs entre Paris et le visage d'Antoine.**

- **Contraste ombre/lumière : la ville brille (néons, pavé humide, larmes d'Antoine...)**

- **Nombreux scintillements.**

4) Comment interprétez-vous ce travelling ? Quels sont les sentiments d'Antoine ?

- **Amour d'Antoine pour Paris, symbole de liberté.**

- **Dans cette scène, il est conscient de la perte de celle-ci. Son rêve de liberté est désormais inaccessible.**

- **Il pleure pour la première fois.**

3ème travelling : <https://www.youtube.com/watch?v=bO8XIm6bbgA>

1) Quel personnage est au centre de ce travelling ?

Antoine.

2) Que pouvez-vous dire des lieux présentés ?

Antoine court vers la mer, symbole de liberté et d'évasion. Il n'est plus enfermé.

3) Observez la position de la caméra et la focalisation. Qui regarde ?

Focalisation interne : c'est Antoine qui regarde.

4) Comment interprétez-vous ce travelling ? Quel message veut faire passer Truffaut ?

Ils symbolisent toute la vie d'Antoine, son besoin de mouvement, de liberté. Il est seul sur la plage, s'éloigne des maisons, veut prendre le large. Son souhait dès le début du film est d'aller à la mer. Il est possible de faire remarquer le lien entre « mer » et « mère » (même si Truffaut lui-même rejeté cette idée). Pourtant, arrivé à la mer, il renonce et fait demi-tour, avant de nous regarder.

5) Quelle est la signification du dernier plan figé à la fin du film ?

1'35''10 : la photo se substitue au cinéma.

Force destructrice des photos dans les films de Truffaut : arrêt du temps et suspension du mouvement.

La mer : symbole de la maternité. Ici, Antoine est triste. La mer ne lui apporte pas la liberté escomptée, elle se dresse devant lui comme un obstacle infranchissable.

Dans cette image, Antoine se trouve aux confins de la terre ferme et de l'océan, mais aussi aux confins de la vie et de la mort.

Fin ouverte : que va-t-il devenir : retour au centre, liberté

Faire remarquer aux élèves que le début et la fin du film s'organisent toutes deux autour d'images de quête et de réunion avec des lieux mythiques : la Tour Eiffel, la mer.

Regard caméra : très rare à l'époque (voir la capsule vidéo sur le Genially)

Ce regard caméra peut être rapproché de l'aspect autobiographique de l'œuvre.

Antoine Doinel/François Truffaut se tourne vers la caméra car c'est peut-être à travers le cinéma qu'il va trouver la liberté et s'épanouir.

II) Synthèse :

En reprenant tout ce qui a été vu démontrez que *Les 400 coups* est une œuvre caractéristique de la Nouvelle Vague Française.

Les innovations techniques (caméras plus légères et donc portables, pellicules plus sensibles permettant de se passer d'éclairages artificiel, magnétophone léger rendant possible l'enregistrement du son direct...) permettent de filmer de manière différente. Les cinéastes veulent rompre avec une façon de faire qu'ils jugent dépassée...

- Film tourné en décors naturels y compris les scènes d'intérieurs.

- Lumière naturelle.

- Dialogues font une large part à l'improvisation.

- Long regard caméra qui clôt le film : provoquant pour l'époque !

- Long travelling latéral vers la liberté.

- Montage : générique du début.

Pour l'anecdote on remarquera que Truffaut multiplie les allusions à ses amis des Cahiers (Chabrol 0:39:54) Rivette (l'auteur de *Paris nous appartient*) le film qu'Antoine va voir avec ses parents au Gaumont Palace : en réalité ce film écrit en 1957 et tourné en 58 ne sortira qu'en 1961 deux ans après *Les 400 coups*) et aux cinéastes qu'il admire : la photo que vole Antoine au cinéma est extraite de *Monika* de Bergman

