
Carol

Todd Haynes

Fiche interactive

Lycéens et apprentis au
cinéma en Normandie

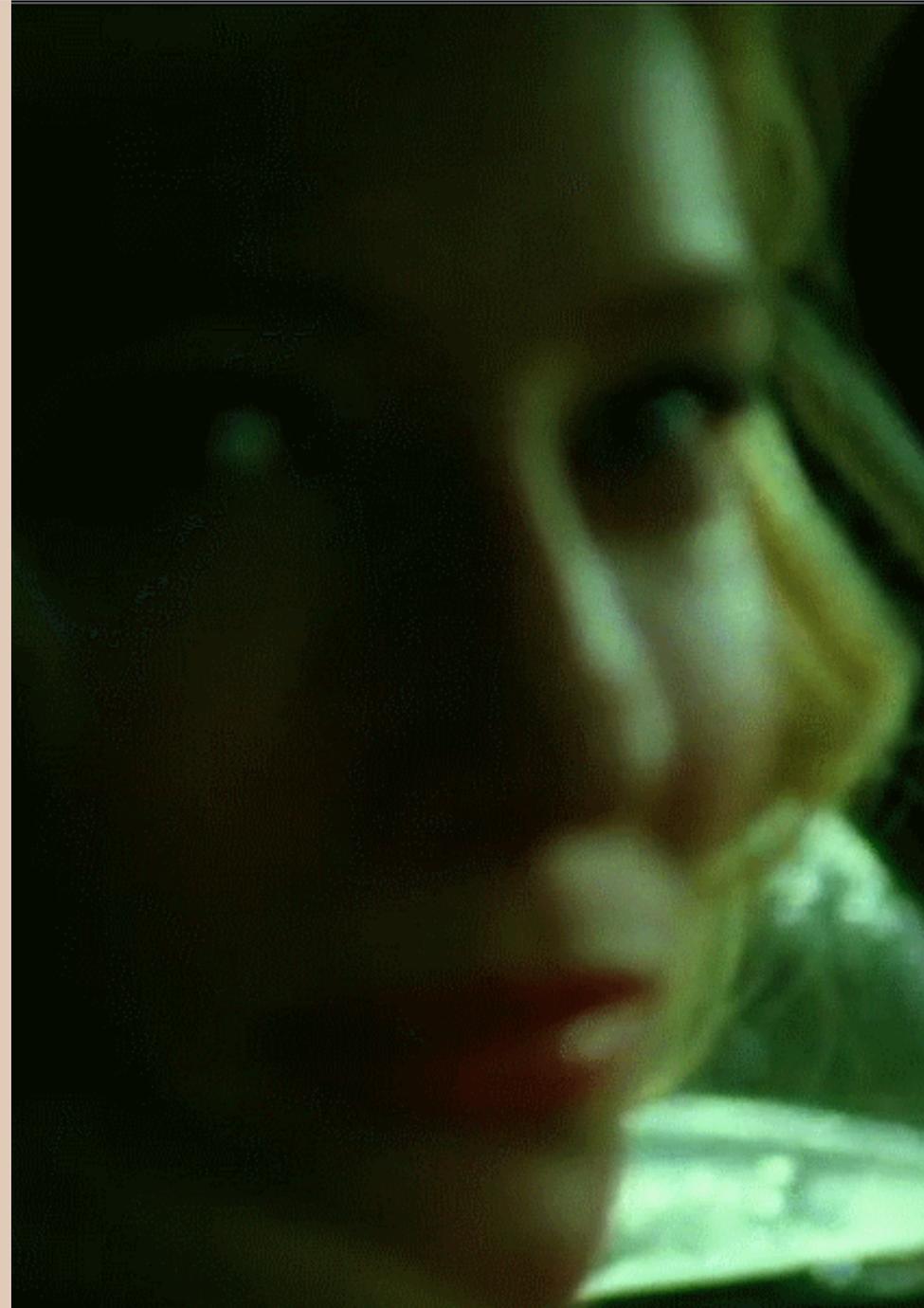
Texte et réalisation : Renaud Prigent
Publication : Café des images / Normandie Images

LA FICHE

Cette fiche interactive est conçue pour être vidéo-projetée en classe à partir d'un ordinateur connecté à Internet. Elle constitue un outil de travail sur le film pour les enseignants proposant :

- un parcours sur l'esthétique du film à partir de points thématiques et d'analyses de séquences en ligne
- des supports multimédia destinés à l'animation de la séance
- des activités pédagogiques.

Pour les établissements ne possédant pas de connexion Internet stable, les vidéos proposées sont téléchargeables en amont de la séance.

LE FILM

FICHE TECHNIQUE

Etat-Unis – 2015 – 1h58

Réalisation : Todd Haynes

Scénario : Phyllis Nagy, d'après le roman The Price of Salt de Patricia Highsmith

Photographie : Edward Lachman

Musique : Carter Burwell

INTERPRÉTATION

Cate Blanchett : Carol Aird

Rooney Mara : Thérèse Belivet

SYNOPSIS

Dans le New York des années 1950, Thérèse jeune employée d'un grand magasin de Manhattan, fait la connaissance d'une cliente distinguée, Carol, femme séduisante, prisonnière d'un mariage malheureux. À l'étincelle de la première rencontre succède rapidement un sentiment plus profond et les deux femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre les conventions sociales et leur attirance mutuelle.

PRÉPARER LA PROJECTION

TODD HAYNES

La filmographie de Todd Haynes est marquée par son style visuel raffiné et son exploration des tabous sociaux. Son premier film, *Poison* (1991), est ainsi inspiré par les romans de Jean Genet. Il a ensuite réalisé *Safe* (1995), une étude introspective sur une femme atteinte d'hypersensibilité aux produits chimiques et *Velvet Goldmine* (1998), un hommage aux mouvements glam rock des années 1970.

Il gagne une reconnaissance internationale avec *Loin du paradis* (2002), un mélodrame d'un grand raffinement esthétique, inspiré de l'œuvre de Douglas Sirk, sur une femme au foyer des années 50 qui découvre l'homosexualité de son mari.

Il continue à explorer les questions d'identité et de sexualité dans *I'm Not There* (2007), un biopic expérimental sur la vie de Bob Dylan, avec plusieurs acteurs jouant le rôle du célèbre chanteur.

Après *Carol*, Haynes réalise *Dark Waters* (2019), un thriller juridique portant sur la découverte par un avocat d'une conspiration au sein de l'industrie chimique.

LE RÉALISATEUR

Bio-filmographie de Todd Haynes
Ciné-club de Caen

PRÉPARER LA PROJECTION

LA SCÈNE DE PREMIÈRE RENCONTRE

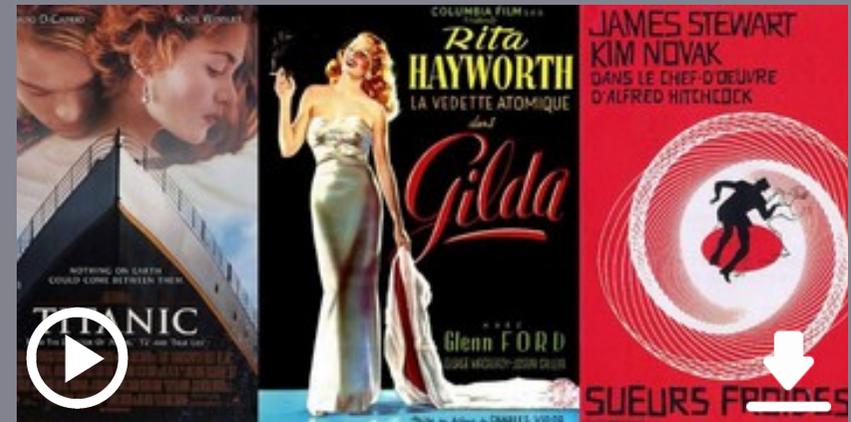
La première rencontre constitue une scène-clé de tous les récits littéraires ou cinématographiques évoquant la passion amoureuse. Elle constitue à la fois une figure inaugurale de la relation et le déclencheur du récit. Elle répond à ce titre à des paramètres constants qui la désignent comme un motif de la rhétorique narrative :

- 1. L'apparition** : la soudaineté de la première rencontre amoureuse suscite une violente impression première, déterminée par les circonstances du face à face des personnages.
- 2. L'effet** manifeste la réaction affective des personnages, de l'indifférence feinte à l'expression du saisissement par des paroles, expressions ou attitudes corporelles.
- 3. La distance** définit l'éloignement physique et social qui s'oppose à l'union des amants : son franchissement sera impossible, difficile ou réalisable.

Leurs yeux se rencontrèrent (extraits)
Jean Rousset

TITANIC / GILDA / VERTIGO

Séquences commentées

PREPARER LA PROJECTION

PISTES D'OBSERVATION

UNE ESTHÉTIQUE PHOTOGRAPHIQUE

Carol évoque la passion amoureuse d'une jeune apprentie photographe. Relever dans le film les significations associées à la photographie.

UN MÉLODRAME HOLLYWOODIEN

Le film s'inscrit dans le genre du mélodrame hollywoodien caractérisé par la confrontation des personnages aux interdits sociaux des années 50. Relever les séquences dramatiques qui témoignent du conservatisme de la société de l'époque.

UN RÉCIT SUBJECTIF

Le récit propose une narration rétrospective évoquant les souvenirs de Thérèse, le personnage principal. Relever les éléments qui témoignent de la subjectivité du récit et analyser les motivations de ce choix.

ANALYSER LE FILM

UNE ESTHÉTIQUE PHOTOGRAPHIQUE

La photographie constitue un aspect central de *Carol* du point de vue de la réalisation comme de la structure narrative. Le réalisateur s'est inspiré du parcours de femmes photographes des années 50 (Esther Bubley, Ruth Orkin) pour construire le récit de l'émancipation sociale de Thérèse. Il revendique par ailleurs l'influence de Saul Leiter pour recomposer une image de la vie new-yorkaise à la fois élégante et étouffante.

La sensibilité plastique de Todd Haynes se manifeste constamment par des compositions suggestives exprimant les sentiments des personnages. Au cours du récit, les photographies de Thérèse jalonnent sa maturation psychologique et artistique. Le rôle de Carol est déterminant dans l'évolution de Thérèse en tant qu'inspiratrice de son parcours sentimental et social, comme en témoigne le cadeau d'un appareil photographique dans une valise invitant au voyage.

ACTIVITÉ

Répondre aux questions posées dans le diaporama.

La photographie dans
Carol de Todd Haynes

Diaporama

Diaporama commenté

ANALYSER LE FILM

MÉLODRAME ET RÉCIT D'INITIATION

Carol s'inscrit dans le genre du mélodrame hollywoodien, dans la lignée de Douglas Sirk, par le raffinement de sa mise en scène et ses personnages féminins confrontés à des interdits sociaux. Si Todd Haynes en reprend les motifs caractéristiques tels que l'amour prohibé, les sacrifices personnels et les péripéties dramatiques, il accorde une large place à la dimension initiatique de la passion amoureuse de Thérèse pour Carol.

Observatrice et indécise au début du film, le personnage s'affirme dans l'épilogue par son choix de retrouver Carol en rompant avec sa nouvelle vie. L'émancipation sociale et la maturation psychologique du personnage sont notamment exprimés par l'habillement : de la gamine au bonnet fantaisie à l'élégante jeune femme.

QUESTIONS

- Relever les motifs qui désignent le grand magasin comme un univers conformiste et contraignant. Comment le décalage de Thérèse est-il exprimé ?
- Analyser la scène de première rencontre : mode d'apparition, effet, distance.

PREMIÈRE RENCONTRE

Séquence commentée

ANALYSER LE FILM

UN RÉCIT SUBJECTIF

L'ensemble du récit prend place dans la remémoration par Thérèse de sa relation avec Carol au cours du trajet en voiture qui l'amène à une fête, après avoir décliné l'invitation à vivre avec elle.

Ce mode de narration rétrospectif a pour double enjeu de dramatiser le rendez-vous inaugural mais aussi de conférer un caractère fortement subjectif au film. En adoptant le point de vue de Thérèse, Todd Haynes met en scène une fiction évocatoire portée par la sensibilité d'un personnage observateur, constamment surcadré par des vitres exprimant la distance au monde.

QUESTION

Relever les éléments qui témoignent de la subjectivité du point de vue durant le voyage en voiture.

ESCAPADE

Séquence commentée

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

WEBOGRAPHIE

- Livret enseignant / CNC
- Analyses de séquences
Transmettre le cinéma
- Analyse du film
LAC Auvergne Rhône-Alpes
- Entretien avec Todd Haynes
Télérama
- Les BO de Todd Haynes
Blow up