

Amélie Poulain

Avant-propos

Le genre contribue très largement à notre appréciation d'un film. C'est ce qui nous incite à choisir de voir tel ou tel film. Dès lors que l'on connaît le genre d'un film, on sait que l'histoire et les personnages qui sont susceptibles d'y apparaître vont comporter certaines caractéristiques particulières. Les distributeurs sont conscients que le public est davantage à même d'aller voir un film dont il connaît le genre à l'avance. La promotion faite pour le lancement d'un film aura donc une forte influence sur la reconnaissance du public. Il est évident qu'un film d'abord ordinaire n'attirera pas l'attention du public qui aura une impression de « déjà vu ». Par conséquent, les distributeurs ont tout intérêt à souligner la particularité du film en l'insérant habilement dans un genre défini.

Consultez le support publicitaire pour le film Amélie Poulain sur imdb.com. Ceci pourrait servir d'affiche et même de couverture pour le DVD. Quelles attentes cela crée-t-il en terme de genre ?

Voici quelques pistes :

- De quelle façon le titre renseigne sur le contenu de l'histoire ?
- « Elle changera votre vie ». Comment ce slogan précise-t-il les choses ?
- L'image principale. Quelle expression pouvez-vous lire sur le visage d'Amélie ? Dans quelle direction regarde-t-elle ?
- Quelles sont les principales couleurs présentes ?
- Quels caractères d'imprimerie sont utilisés ?

Le début du film

Les cinq premières minutes d'un film sont cruciales. Les cinéastes savent que s'ils n'attirent pas l'attention du public dans ce laps de temps, il est probable que ce dernier n'aime pas le film. Aussi, avant l'entrée dans le vif du sujet, nombreux sont les films qui prolongent la durée du générique (sans dépasser les vingt minutes toutefois) afin que les personnages et le lieu de l'action soient explicites.

D'autres font le choix de présenter le générique de façon amusante, choquante ou divertissante. Dans les deux cas, la première séquence est visuellement l'une des plus marquantes du film.

La reconnaissance du genre joue un rôle très important concernant l'implication du public dans l'action. Aussi, le cinéaste va utiliser ces premières minutes pour montrer au public le genre de film dont il s'agit grâce à des indices audiovisuels. En tant que spectateurs, nous aimons repérer et rassembler les informations fournies. Ceci nous permet d'interagir avec l'action qui a lieu à l'écran pour nous encourager à deviner et anticiper la suite des événements. Il est très plaisant de pouvoir identifier des éléments familiers pour imaginer la suite. Par exemple, lorsqu'on découvre des personnages, on aime déterminer s'ils sont des héros ou s'ils sont malintentionnés et imaginer le rôle qu'ils vont camper.

De la même manière, la situation est construite suivant une trame. Aussi, nous apprécions de pouvoir anticiper la suite au fur et à mesure du déroulement des événements. Le lieu de l'action peut également être un moteur pour nos suppositions sur un événement imminent.

Comme vous avez pu le constater à partir du support publicitaire, le film Amélie Poulain est difficile à classer. Regardez le générique jusqu'à ce que le film commence et soyez attentifs au son et à l'image. Comment a-t-il retenu votre attention ? Quels sont les indices qui vous permettent de définir sur quoi le film va porter ? À présent, pouvez-vous déterminer le genre auquel il appartient ?

- Regardez les cinq premières minutes du film. Pouvez-vous reconnaître les principaux personnages ? Si oui, comment ? Pouvez-vous deviner le rôle qu'ils joueront dans l'action ? En identifiez-vous certains ?
- Quel rôle joue la voix off pour nous aider à définir le genre ? À quel genre de film associe-t-on la voix off ? Est-ce qu'Amélie Poulain correspond à l'idée que vous vous en faites ?
- Maintenant, regardez le reste du film. Pouvez-vous classer Amélie Poulain en termes de genre ? Si vous trouvez cela difficile, vous pouvez écrire individuellement trois mots qui définissent le film selon vous. Partagez vos idées et voyez ce qui apparaît le plus souvent. Pouvez-vous vous résoudre à choisir un genre ?
- Quels autres films vous font penser à Amélie Poulain ? De quelle façon ?
- En ayant vu le film, auriez-vous choisi de le promouvoir différemment ? Réalisez de nouveaux supports publicitaires et incluez-y une courte synopsis ou résumé du film.

Réalité / Fantaisie

On a décrit Amélie Poulain comme un conte de fées moderne. L'une des qualités qui a donné son charme au film est certainement la façon dont la réalité et la fantaisie s'entremêlent. En tant que spectateur, nous ne savons jamais ce qui va se passer ensuite et en fait, si ce que l'on voit arrive vraiment ou non. Comment cette part de fantaisie est-elle communiquée à chacun des éléments du film ?

La situation

L'histoire d'Amélie Poulain se déroule dans le Paris d'aujourd'hui... enfin, est-ce vraiment le cas ? Les lieux que l'on voit sont de réels endroits de la capitale mais ils dégagent une sorte d'intemporalité, de nostalgie, d'équilibre qui contraste avec le quotidien bien rempli de la vie moderne, comme si l'action avait lieu dans un coin secret de la ville laissé intact, loin des préoccupations du monde. En fait, les décors comptent de nombreux accessoires propres à la vie moderne tels que les téléviseurs et les caméras, cependant leur construction parvient à nous suggérer que l'action ne se déroule pas à une époque précise.

Voici quelques pistes :

- La maison familiale d'Amélie
- Le champ de foire
- L'appartement de Mr Dufayel
- L'épicerie et la rue dans laquelle elle se trouve

Pour chaque endroit, pouvez-vous déterminer ce qui confère une impression d'intemporalité ? Déterminez votre réponse le plus possible.

Les personnages

De nombreux personnages du film ont une originalité en eux qui indique qu'ils pourraient faire partie d'un conte de fées. Leur apparence physique, leur comportement et leurs diverses idiosyncrasies les positionnent en décalage avec le monde moderne même s'ils y vivent et travaillent. Amélie elle-même en est un exemple pertinent. Censée avoir vingt-huit ans dans le film, elle est enfantine dans son allure et son comportement. Sa robe est élégante mais elle porte chaussettes et chaussures comme un enfant. Sa coupe de cheveux est à la mode mais sa frange est si courte qu'on la croirait coupée par sa mère. Son visage est très expressif. On la voit réfléchir à ce que les gens disent et font comme un enfant. Elle parle peu mais observe beaucoup.

Tout au long du film, Amélie agit comme une traditionnelle bonne fée ou elfe, s'immiscant dans la vie des gens pour leur apporter bonheur et parfois malice. Mr Dufayel, son voisin, voit en elle l'enfant timide qui se cache du monde et l'encourage à dépasser cela pour vivre vraiment. En effet, à la fin lorsqu'on la voit réaliser sa relation avec Nino, elle intrègre le monde réel.

Pensez aux autres personnages du film ci-dessous. Lequel appartient le plus à notre époque et lequel relève le plus d'un conte ? Pour chaque personnage, essayez de décrire exactement ce qui dans leur apparence et leur comportement les rend modernes ou non.

- Nino
- La vendeuse du sex shop
- La mère d'Amélie
- Gina
- Mr Dufayel
- L'assistant de l'épicier
- Georgette

L'action

En tant que spectateurs, nous sommes captivés par l'histoire d'Amélie puisqu'il est difficile de deviner ce qui va se passer ensuite. De plus, nous ne sommes jamais vraiment sûrs de ce qui fait partie du monde réel ou de la fantasia. La première fois qu'un élément de l'irréel est introduit nous sommes ravis et surpris. À partir de ce moment là, nous regardons attentivement sous peine de manquer l'un de ces « moments magiques ».

Le film utilise de nombreuses conventions qui nous sont familières et qui ne font pas partie du monde réel, telles que les retours en arrière ou les bonds en avant qui sont intimes aux pensées des personnages. Le film joue également avec les spectateurs, parfois en les amenant à réfléchir sur l'aspect mystique d'une chose alors qu'il y a une explication très rationnelle. Par exemple, le mystère de la photographie déchirée qui s'avère en fait être l'un des essais de photographies réalisés par le réparateur du photomaton.

Avec un camarade, regardez la liste des événements tirés du film, ci-dessous. Tentez de les classer en deux colonnes selon leur appartenance à la réalité ou à la fantasia. Pour chaque réponse, prévoyez une justification.

- Les lunettes sur la nappe dansent dans dans le vent comme par magie.
- Le nain de jardin voyage autour du monde et renvoie des photos de lui.
- Amélie compte les orgasmes de tous les habitants de Paris.
- Le chat aime écouter les histoires des enfants.
- Le père d'Amélie pense qu'elle a une faiblesse cardiaque.
- La clé de l'appartement de l'épicier brille dans la poche d'Amélie.
- Georgette et Joseph tombent amoureux.
- Mr Dufayel a des os si fragiles qu'ils menacent de se briser comme du verre.
- L'assistant de l'épicier reprend le magasin.
- Amélie sème une traînée de flèches que Nino doit suivre.
- Essayez de trouver trois autres exemples pour chaque catégorie.
- Quelles autres astuces utilise-t-on dans le récit pour surprendre le public ?
- Quelles autres conventions, qui n'existent pas dans la réalité, peut-on voir dans le film Amélie Poulain?

Le fond sonore

Le film Amélie Poulain utilise peu de musique de fond. La plupart des actions ont lieu avec le silence en toile de fond. Ainsi, les bruits qui accompagnent l'action que l'on voit sont accentués, comme par exemple le tintement des lunettes, le claquement des portes, etc. Dans la vie réelle, les bruits du quotidien sont masqués et étouffés par le fond sonore. Ainsi, la clarté de ces bruits est assez saisissante parfois et donne l'impression qu'il ne s'agit pas de la réalité. En outre, certains sons sont déformés, tels que ceux des train qui font écho dans une station de métro déserte et qui donnent à la scène une dimension surnaturelle.

- De quelle façon le thème musical du film accentue-t-il la caractéristique générale du conte de fées ?
- Choisissez une scène dans laquelle les sons sont exceptionnellement clairs. Que pouvez-vous entendre exactement ? Pour vous aider, vous pouvez regarder l'extrait les yeux fermés pour ne pas être gênés ou influencés par l'image.
- Dans quelles autres scènes le son est-il déformé ? Comment cela intensifie-t-il l'action ?

La trame du récit

Au tout début du film on entend la voix d'un narrateur comme celle d'une personne qui lirait l'histoire d'un livre pour enfant.

- Quel est le ton du narrateur ? Qu'est-ce que cela ajoute au récit ?
- Quelle nouvelle information nous est rapportée grâce au narrateur ?
- Par quel autre moyen cette information peut-elle être transmise ?
- Pourquoi pensez-vous que le rôle du narrateur est moins présent au milieu du film ?

Le point de vue

Dans *Amélie Poulain*, l'action filmée adopte différents points de vue même si nous restons spectateurs la plupart du temps. La caméra est placée à distance comme si les événements se déroulaient sur une scène. Nous nous habituons à cette convention dans le film mais on nous invite également à nous rapprocher de l'action si nécessaire, par exemple lorsque des conversations importantes surviennent. À certains moments du film nous espérons nous rapprocher de l'action. Dans le café par exemple, lorsqu'Amélie insinue auprès de Georgette que Joseph l'aime bien, nous nous trouvons dans un coin derrière une pile de chaises comme des petites souris qui écoutent ce qui se dit. Cela intensifie le secret et le mystère ambiants dans le film.

Cet effet se prolonge lorsque nous voyons l'action au travers de la fenêtre ou lorsqu'Amélie et Nino se parlent à travers la vitre dans le café. Il s'agit en fait d'une barrière physique. Le public est encore plus éloigné de l'action par les jumelles et la caméra utilisées par les personnages dans certaines scènes du film qui leur prêtent et qui, par conséquent, nous positionnent également dans un rôle de voyeur.

■ Quelles scènes voyons-nous au travers des fenêtres, jumelles ou caméras ? Quel effet cela crée-t-il ?

■ À quels moments dans le film utilise-t-on l'enregistrement vidéo ? Pourquoi ?

Amélie et Mr Dufayel ont plusieurs conversations à propos des personnages du tableau de Renoir que Mr Dufayel reproduit depuis vingt ans. Essayez de vous souvenir de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Quel rôle jouent-ils quant à notre perception de la réalité dans le film ?

Et enfin...

Le film *Amélie Poulain* comprend des scènes à caractère sexuel. Pour quelles raisons y en a-t-il dans le film ? Qu'apportent-elles au film en termes de récit, d'humour et de pathos ?

Rédigé par Anita Abbott

Supports pédagogiques traduits par Delphine Ganachaud©