

Écriture filmique

Le langage cinématographique mérite d'être étudié, lorsqu'il est de qualité (ce qui est le cas dans Lola) et lorsqu'il s'avère nécessaire à une compréhension plus fine de telle ou telle séquence. De fait, les élèves sont très intéressés si on leur propose d'analyser un montage, et s'ils observent, par exemple, qu'il a fallu douze plans, donc douze points de vue successifs, pour montrer un accident de voiture qui ne dure pourtant que quelques secondes à l'écran . Il est donc indispensable, selon les besoins, d'introduire, en allemand, un lexique technique, à condition :

- que l'analyse puisse être formulée de manière simple (sans excès de métalangage !) ;
- que l'apport de termes technique aide à la compréhension d'une scène, ainsi qu'à l'expression (au commentaire, par exemple) ;
- que l'étude des codes du cinéma ne soit pas une fin en soi, objet de cours d'initiation, mais se fasse en situation, dans un contexte précis.

Tom Tykwer est un jeune réalisateur virtuose, qui utilise une gamme très riche de procédés techniques, en changeant constamment de registre. Il est clair qu'il connaît très bien son cinéma, mais il semble ne pas apprécier que l'on parle d'influences ou de modèles pour son film. Il affirme ainsi ne pas avoir du tout pensé à *Blechtrommel*, à propos du cri de Lola : « ni au tournage, ni au montage..." » (dit-il !)

Le rythme

Le rythme est la première chose qui frappe : il est marqué par une utilisation très efficace des techniques du clip vidéo, surtout dans les scènes où l'on voit Lola courir ; de là quelques critiques négatives, - et très injustes ! - accusant le film de n'être qu'un gigantesque clip... Ce rythme (et ses ruptures) est produit par :

- la durée des plans (*die Aufnahme, die Einstellung*) en relation avec la musique, (avec des accélérations aboutissant à des rafales de plans extrêmement courts, de quelques images seulement) ;
- les accélérés (*beschleunigte Bilder*) et les ralentis à l'image (*Zeitlupe*) ;
- les mouvements de caméra, notamment des travellings d'accompagnement (*die Verfolgungsfahrt*) de qualité : - avant (*Ranfahrt*), arrière (*Rückfahrt*), latéral (*Parallelfahrt*) - pendant la course de Lola : ; le personnage est net, l'arrière-plan, qui défile, très flou, le tout donnant une impression de mouvement. ; [Rappelons que lors d'un *travelling* la caméra se déplace (*die Kamerafahrt*), alors que pour un *panoramique* la caméra pivote (« balaie » la scène (*der Schwenk / die Kamera schwenkt nach...*)).]
- les trajectoires, grâce à la combinaison panoramique/ travelling, par exemple lorsque la caméra suit Lola dans l'appartement, puis pivote, tourne autour de la mère de Lola et « plonge » dans l'écran de télévision ;
- un usage généreux du zoom, irritant pour les puristes, mais utilisé à bon escient) ;
- l'intrusion soudaine du dessin animé, avec son rythme fou, dans des séquences en images « réelles » ;
- un certain nombre de truquages, comme le plan sur la bille de roulette ;

- le procédé des écrans divisés, en deux, en trois, et même en quatre lorsque Manni entre dans le supermarché, Lola criant « Manniiii... » (*zweigeteiltes Bild, dreigeteiltes...*)

La composition des images

Elle est souvent remarquable. On peut observer :

- les cadrages (*die Einstellungsgröße*), les variations dans l'échelle des plans.
Rappel : (ici les termes *Einstellung* et *Aufnahme* sont presque équivalents)
  - le plan général, tout le décor vu de loin, on ne peut reconnaître les personnages : *die Gesamteinstellung, Die Fernaufnahme, die Weiteinstellung, die Gesamte, die Weite* ;
  - Le plan d'ensemble, tout le décor, avec tous les personnages, reconnaissables : *die Totale (Totaleinstellung)* ;
le plan de demi-ensemble, une partie du décor et des personnages : *die Halbtotale* ;
  - le plan moyen, tout le personnage en pied : *die Halbnahe* (ou parfois, *die Mittelaufnahme*) ;
  - le plan américain (jusqu'à mi-cuisses) : *die Amerikanische* ;
  - le plan rapproché, personnage jusqu'à la ceinture, ou jusqu'à la poitrine : *die Nahe, Naheinstellung* ;
  - le gros plan : *die Große, Großeinstellung* ;
  - le très gros plan (visage déjà un peu coupé) : *die Ganzgroße* ;
  - le plan de détail, le lobe de l'oreille par exemple : *die Detaile(instellung)*.
- les angles de prises de vues, avec, dans *Lola rennt*, des plongées et des contre-plongées extrêmes, parfois saisissantes par les ruptures qu'elles apportent.
Rappel : il existe trois possibilités
  - l'angle normal (*in Augenhöhe*) ;
  - la plongée (*die Vogelperspektive*) ;
  - la contre- plongée (*die Froschperspektive*) (légères, fortes, extrêmes)

Le montage « traditionnel »

Tykwer revient à une facture classique, à un langage très maîtrisé lors de scènes clé, notamment les scènes d'accident, montées avec la précision mathématique d'un Chaplin (metteur en scène), ou lorsqu'il s'agit de construire le suspense (magnifique scène du casino). De même, un usage assez classique du flash-back, (*die Rückblende*) dans les deux scènes du souvenir, au moment de la mort.

La vidéo

Certaines prises de vue, comme les scènes entre le père de Lola et sa maîtresse, sont volontairement « négligées », c'est-à-dire filmées en vidéo et sans utiliser de pied : de là des images qui bougent tout le temps, surtout dans les très gros plans, dans le but, selon Tykwer, de donner à ces scènes une tonalité imaginaire. En l'occurrence, on peut se demander si l'objectif est atteint, ou si, au contraire, ces scènes ne produisent pas plutôt un effet de réalisme, de proximité, d'authenticité (un peu à la manière de Cassavetes).

Avec les élèves

On peut, avec eux :

- prolonger l'analyse d'une scène en évoquant les procédés filmiques, par exemple en distribuant un extrait du découpage technique d'une séquence (*der Filmprotokoll*) : ce document (œuvre du réalisateur avant le tournage) est une sorte de grille qui indique, plan par plan, les paramètres de chaque plan, le contenu de l'image et du son, ainsi que les raccords d'un plan à l'autre. Les élèves peuvent re-visionner l'extrait et compléter des cases ou des colonnes manquantes ou incomplètes (correspondant au point sur lequel le professeur veut attirer l'attention). L'extrait doit être très bref, mais permet de sensibiliser les élèves au travail de montage (*der Schnitt / die Montage*).
- Reprendre, après le film, l'étude stylistique en fournissant aux élèves, soit des remontages d'extraits, soit des documents écrits comprenant quelques photogrammes du film (photos scannées ou extraits digitalisés à l'aide d'une carte d'acquisition vidéo, puis imprimées). Moi-même, je n'ai pas encore eu le temps de réaliser ces supports.