Document generated on 04/23/2024 9:36 a.m.

Séquences
La revue de cinéma

Rôle du décor de cinéma

Number 3, February 1956

URI: https://id.erudit.org/iderudit/52367ac

See table of contents

Publisher(s)

La revue Séquences Inc.

ISSN

0037-2412 (print)
1923-5100 (digital)

Explore this journal

Cite this article

(1956). Rôle du décor de cinéma. *Séquences*, (3), 4–6.

Tous droits réservés © La revue Séquences Inc., 1956

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.

Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research.

https://www.erudit.org/en/

II- ROLE DU DECOR DE CINEMA :

Certains films utilisent parfois des décors qui ressemblent beaucoup à ceux du théâtre. Il est donc important de voir ce qui distingue le décor de cinéma du décor scénique :

THEATRE	CINEMA
1) les acteurs évoluent dans un décor FIXE (i.e., le spectateur devrait se déplacer pour le voir sous un angle différent).	1) décor MOUVANT: la caméra en fait le tour, y pénètre, s'en éloigne; les objets sont aussi en mouvement.
2) les changements de décor divisent l'action en parties, en "actes"; parfois, tout un acte se passe en un même décor (théâtre = synthèse)	2) la continuité est assurée par le montage: passage naturel et rapide d'un décor à l'autre; dans un meme décor, il y a mouvement (cinéma = analyse)
3) on a reconstitué l'ambiance d'une pièce d'une façon convenue, limitée à la scène.	3) plus de chances de vérité dans la reconstitution; aucune limite de temps et d'espace.
4) on doit souligner les personnages par des costumes voyants, un maquillage appuyé.	4) il y a parfois absence totale de maquillage, costumes simples, décors de tous les jours, etc..

Le ROLE du décor de cinéma consiste donc en trois points :

A) une reconstitution de la réalité (ambiance extérieure)
B) un fond intérieur , une ATMOSPHERE
C) le rôle des objets dans la création de l'atmosphère

A) LE DECOR: RECONSTITUTION DE LA REALITE (AMBIANCE EXTERIEURE) :

Le décor d'un film cherche à être une transcription FIDELE à l'époque et au lieu de l'action, à l'esprit d'une situation, à la forme d'un drame ou d 'une comédie. Le décor est le FOND DE SCENE du film: s'il n'est pas authentique, les personnages y évoluent en contradiction avec lui et ne nous convainquent pas. Des décors, costumes et autres matériaux du film, on a dit: "Les ressources qu'ils offrent au cinéaste sont celles mêmes qu'ils offriraient au peintre: formes harmonieuses, accord ou opposition de valeurs ou de couleurs..." (L'Univers filmique, p. 86).

Le décor doit être VRAI, plausible, jusque dans les détails : on ne voit pas les détails, lorsqu'ils entrent adéquatement dans l'ensemble; mais on en remarque la faiblesse ou l'inutilité, quand ils ne sont là que comme "hors-d'oeuvre" ou qu'ils sont faux, impropres à s'assimiler au tout. Voyons deux exemples de films où l'organisation des blancs et des noirs, ou bien des couleurs, est faite en vue d'une fin :

LES ANGES DU PECHE : drame mystique de Robert Bresson. Dans cette oeuvre, les murs blancs, les costumes homogènes par leur ton contribuent à nous imprégner dans une ambiance austère, de recueillement, où seuls se détachent les visages, un peu plus foncés. Tout le drame est condensé à des expressions de physionomie, et l'on comprend alors pourquoi l'auteur se sert presque constamment de tons mats et pâles. Par contraste, la séquence de la prison se joue dans une ombre très prononcée, où les tons noirs ont la prédominance: atmosphère de misère, de terreur.

ROMEO ET JULIETTE: film de Castellani, d'après Shakespeare. Les couleurs de ce film sont agencées en vue de bien situer le cadre de l'action; les auteurs se sont inspirés des peintures de la Renaissance, et la valeur du résultat tient beaucoup à cette préoccupation. Le bal chez les Capulet est parfaitement reconstitué; et on nous donnera une impression de gaieté et de fête par le moyen d'une tache rouge (robe, manteau, chapeau) dans un ensemble brun ou vert.

Citons aussi L'HOMME TRANQUILLE, où la prédominance du vert est, pour une grande part, responsable du fond très "irlandais" du film;

...les bleus, les rouges, les teintes orange de GATE OF HELL s'accordent magnifiquement au mouvement épique;

...les variantes infinies des blancs, des gris et des noirs de la forêt de RASHOMON sont autant de coordonnées hautement significatives de l'action complexe et du climat dépaysant du film.

B) LE DECOR: AMBIANCE INTERIEURE (Atmosphère) :

On dit souvent: un film "d'atmosphère". Il faudrait plutôt dire: l'atmosphère de tel film est VRAIE, l'action racontée y respire parfaitement, cette atmosphère donne bien le ton, la qualité spéciale du sujet dans lequel se situent les personnages en chair et en os.

Et qu'est-ce qui crée cette atmosphère? C'est le DECOR vu sous des aspects originaux et sa mise en valeur par la lumière.

Le décor sert donc à la re-création par le DEDANS de l'ambiance dramatique ou spirituelle de l'intrigue, où celle-ci vit naturellement, normalement. L'artiste veut nous imposer l'univers qu'il a voulu. Cet univers ne sera réussi qu'en autant que tous les éléments convergent vers un seul but: produire un milieu filmique tel qu'il soit impossible d'en concevoir un plus connexe à l'évolution sans heurts des protagonistes.

Les espèces d'atmosphères filmiques sont multiples, et on a vu des décors:

- austères et dépouillés: JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE, LA PASSION DE JEANNE D'ARC;
- fantastiques: LA BELLE ET LA BETE, les films "d'horreur", etc...
- imprécis, mystérieux: ODD MAN OUT, le TROISIEME HOMME, ...
- poétiques: FARREBIQUE, LOUISIANA STORY, THE RIVER, ...
- réalistes, quotidiens: BREVE RENCONTRE, ANTOINE ET ANTOINETTE, MARTY, LIMELIGHT, ...

C) ROLE DES OBJETS DANS LA CREATION DE L'ATMOSPHERE :

La lumière met en relief les objets, qui prennent alors une vie particulière: ils agissent sur les personnages, sur l'action, et parfois assument tout le sens d 'une image ou d'une séquence:

1- L'objet agit sur le personnage :

- grilles et murs étouffent le prisonnier

-la vue de l'échafaud donne la peur ou le remords
-le navire en partance suscite la mélancolie, le rêve
-on confronte un ou des personnages avec un élément du décor, pour faire ressortir les sentiments ou le caractère de X, et cela par l'influence que les objets ont sur lui: le pauvre devant une riche maison, la mère voyant un accident croit qu'il s'agit de son fils, etc..

Ces traits demanderaient une page ou plus dans un roman, alors qu'au cinéma, ils se résument à deux plans ou meme un seulcontenant les deux éléments opposés ou rapprochés. L'objet a donc une valeur dramatique ou une valeur psychologique :

-valeur dramatique de l'objet :

- la poignée de porte tourne ... Qui va entrer? ...;
- la corde insolite qui attache des livres, qui traîne ici et là et qui est le point central de l'action (Rope (la Corde);
- le couteau étincelant augmente le mystère (TROISIEME HOMME);
- la chaise sur laquelle insiste la caméra jusqu'à une tension dont le point final est amené par la vue brusque d'une boutaille qu'on casse sur le rail (HIGH NOON);

-valeur psychologique de l'objet :

- apparition soudaine d'un objet dans le champ de la caméra: le loquet de la porte, dans L'HERITIERE, est pris en gros plan, juste après l'image du regard froid de l'héroïne; puis lacaméra laisse le loquet et revient au visage où nous remarquons un trouble et une hésitation nouvelle;
- dans LOST WEEKEND, l'ivrogne acherché en vain une bouteille cachée; s'assoit, tout en sueur, haletant, ferme les yeux; un instant après il les ouvre et voit...l'ombre de la bouteille au plafond; elle se trouve dans la suspension; cette image nous fait deviner le changem qui se produira chez l'ivrogne;
- le révolver de SHANE, qui représente pour un garçonnet tout l'univer adulte, la force, l'héroïsme;
- le chapeau du héros traîne sur une table et l'on voit le père de L'HERITIERE qui entre: nous savons alors les sentiments que l'objet va susciter chez cet homme;

2- l'objet agit sur l'action :

Il lui donne une impulsion, précise une attitude, une décision, un point marquant de l'histoire, etc...

"Décors et costumes offrent aussi au cinéaste un procédé pour MATERIALISER le mouvement"(...)"Bien des accessoires sont ainsi destirés à préciser, fixer, amplifier ou prolonger les mouvements des personnages"(L'Univers filmique, p. 88).

- tel objet laissé par un meurtrier nous fait pressentir toutes les complications de l'action à venir;
- dans BREVE RENCONTRE: les trains, qui vont et viennent sans cesse, servent de moteurs à l'action et ont une valeur d'insistance sur le côté précaire, fugitif de cet amour des personnages;