

QUÉBEC CINÉMA

CAHIER PÉDAGOGIQUE LA DIRECTION D'ACTEUR

LA DIRECTION D'ACTEUR AU CINÉMA

Le travail de l'acteur n'est pas le même au cinéma qu'au théâtre. Au théâtre, l'acteur travaille pendant longtemps son jeu afin d'être parfait. La prestation au théâtre est en direct et l'erreur n'a pas sa place. L'acteur ne peut décrocher une seule seconde.

Au théâtre, le comédien doit exagérer son jeu et projeter sa voix afin que le public puisse bien recevoir et ressentir l'émotion voulue. Si la salle est grande, il faut que l'acteur puisse être compris par le spectateur assis au dernier banc.

Au cinéma, tout comme au théâtre, l'acteur apprend son texte avant de se rendre sur le plateau de tournage. Par contre, il a la possibilité de reprendre la scène s'il fait des erreurs. Il arrive également que des réalisateurs travaillent sous forme d'improvisation.

Au cinéma, l'interprétation doit être minimaliste. Contrairement au théâtre où l'acteur doit rendre visible une émotion pour une personne assise au fond de la salle, l'acteur au cinéma peut être filmé en gros plan. Un simple sourire en coin, un battement de cil, peut faire comprendre l'émotion d'un personnage.

EXERCICE

Visionnez une scène d'un film une première fois.

Quelles émotions ressentez-vous dans ces scènes?

Comment ces émotions sont-elles communiquées? Par la réalisateur (choix des plans, montage, musique, lumière, etc.) ou par le jeu des acteurs?

Visionnez la scène une deuxième fois en observant particulièrement le jeu des acteurs.

Comment les personnages qui ne parlent pas réagissent-ils?

Que nous révèlent les silences dans cette scène? Les sourires en coin? Les mouvements des personnages?

LES DIFFÉRENTES MÉTHODES

ACTOR'S STUDIO

La méthode de l'Actors Studio se base sur les enseignements de Constantin Stanislavski. Acteur, metteur en scène et théoricien du théâtre, Stanislavski a été une source d'inspiration pour plusieurs acteurs.

L'Actors Studio enseigne à être vrai, à ne pas jouer le personnage, mais plutôt à le vivre. Cette méthode enseigne à l'acteur à puiser à l'intérieur de lui les éléments et les émotions qui lui permettront de réellement ressentir ce que le personnage vit.

Cette méthode est toujours utilisée aujourd'hui. Elle est la base des méthodes d'apprentissage de la formation de l'acteur.

L'APPROCHE BRECHTIENNE

Bertolt Brecht, dramaturge, metteur en scène, critique de théâtre et poète allemand du 20e siècle, a inventé la distanciation.

Il y a distanciation dès que le spectateur est invité à prendre conscience du caractère illusoire du théâtre.

La distanciation permet au spectateur de se détourner de l'histoire et de réfléchir sur la place du théâtre dans la société. Pour Brecht, il est important que la pièce présentée conduise le public à former des opinions et à réagir.

Voici des exemples de distanciation au théâtre : parler directement aux spectateurs, rappeler aux spectateurs qu'ils regardent une pièce de théâtre, se déplacer à travers les spectateurs, proposer des décors dessinés à la craie ou des personnages non costumés, etc.

Quels seraient les procédés de distanciation au cinéma?

DÉCOUVRIR SON PERSONNAGE

Le comédien doit faire des recherches sur la vie intérieure de son personnage. Il doit en connaître toutes les particularités.

Le texte théâtral ou le scénario donne beaucoup d'indices sur le personnage, mais ne dit pas tout. L'acteur doit trouver lui-même les intentions de son personnage. Il peut être aidé du metteur en scène ou du réalisateur.

Afin de vraiment trouver la couleur de son personnage, le comédien peut s'inspirer de sa propre vie. Ainsi, il cherche en lui des émotions réelles et déjà ressenties dans le passé. Cela permet à l'acteur de donner une performance vraie et sincère.

Le comédien peut aussi se promener dans des lieux publics et s'inspirer des gens, de leur démarche ou de leur façon d'être. Parfois un lieu ou une personne peuvent être utile dans la recherche de son personnage.

Pour connaître leurs personnages, certains comédiens utilisent des questionnaires. En voici un exemple :

- Quelle est sa plus grande qualité?
- Quel est son plus grand défaut?
- Comment est sa relation avec sa mère?
- Comment est sa relation avec son père?
- Quelle la qualité préfère-t-il chez une femme?
- Quelle la qualité préfère-t-il chez un homme?
- Quelle est son plus grand secret?
- Quel est son plus grand rêve ?
- Quel serait son grand malheur ?
- Quelle est son occupation préférée ?
- Que voudrait-il devenir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ?
- Dans quel pays voudrait-il vivre?
- Quel don de la nature souhaiterait-il avoir?
- Comment souhaiterait-il mourir ?
- Quelle est sa devise?

ANALYSER UN TEXTE DRAMATIQUE

Afin de bien interpréter un texte, il est nécessaire de comprendre les intentions des personnages. Le texte donne beaucoup d'indices.

EXERCICE

Nawal vient de mourir. Ses deux enfants (Jeanne et Simon) sont convoqués à la lecture du testament. Le notaire apprend aux enfants qu'ils ont un frère. Ils doivent aller le chercher au Moyen-Orient.

Simon : Comment pouvez-vous la prendre au sérieux ? Je veux dire pendant dix ans elle passe ses journées au palais de justice à assister à des procès sans fin de tordus, de vicieux et d'assassins de tous genre. Puis, du jour au lendemain, elle se tait, ne dit plus un mot! Jamais pendant des années! Cinq ans sans parler, c'est long! Plus une parole, plus un son, plus rien ne sort de sa bouche! Elle pète une fuze si vous préférez et elle s'invente un mari encore vivant, mort depuis des lustres et un autre fils qui n'a jamais existé, parfait fabulation d'un enfant qui n'a jamais existé! Et elle veut que moi, j'aïlle le chercher ce fils qui n'existe pas? Si vous êtes capable de me faire croire qu'il s'agit de là des dernières volontés de quelqu'un qui a toute sa tête!

**Quelles sont les intentions du personnage quand il parle au notaire? Que souhaite-il?
Découpez la réplique de Simon en trois moments dramatiques.**