

Olivier GAUDET-BLAVIGNAC

Écriture de critiques cinématographiques

Un cours qui vous apprendra comment écrire et structurer vos critiques cinématographiques.

☰ 1. Introduction

☰ 2. Vision du film

☰ 3. Prise de notes

☰ 4. Structure de la critique

☰ 5. Rédaction de la critique

📄 Quiz final

1. Introduction

OG Olivier GAUDET-BLAUVIGNAC

Le critique cinéma

Critique cinéma est un métier qui consiste comme son nom l'indique à rédiger des critiques sur des films pour la presse écrite ou sur internet. Cette critique peut se voir de différentes façons, comme **un avis** ou comme **une analyse**.

L'avis sert avant tout à **informer** les lecteurs sur **les qualités et défauts** d'une oeuvre. Si le critique essaie au maximum d'être **objectif**, son avis aura malgré tout un côté **subjectif**. Afin de ne pas tomber dans la critique basique du j'aime ou j'aime pas, le rédacteur peut la développer en ajoutant des **pistes d'analyse**.

L'analyse s'intéresse à des points précis d'un film: son **montage**, son **histoire** ou sa **photographie**. Elle permet de rédiger en partant d'éléments existants. Il est possible, par exemple, de faire une critique de *E.T. l'extraterrestre* en analysant les différentes références à Peter Pan. Comment l'histoire fait écho à ce livre. Cet axe d'analyse va permettre au critique de mettre en lumière les qualités de l'oeuvre de Spielberg.

Attention, lorsque nous utilisons le terme "critique", il est trop souvent compris comme quelque chose de négatif. Or, une critique peut être négative ou positive.

Le personnage du critique dans *Ratatouille* apparaît au début du film comme un antagoniste (un méchant), mais on comprend plus tard qu'il ne fait que son travail et sa critique est juste, tantôt négative, tantôt positive.

Objectifs du cours

Les buts de ce cours sont:

- 1 Mieux appréhender la rédaction de critique.
- 2 Adopter un nouveau point de vue sur le cinéma.
- 3 Apprendre à argumenter sur ses prises de positions.

Vrai

Une analyse de film peut être vue comme une critique.

On peut développer une critique en s'appuyant sur une analyse d'éléments précis.

La critique peut être vue comme un avis.

Faux

La rédaction de critiques se fait uniquement dans la presse écrite.

Le critique cinéma est toujours objectif.

Prendre des éléments d'un film pour les analyser n'est pas conseillé.

2. Vision du film

OG Olivier GAUDET-BLAUVIGNAC

Le film

Avant de rédiger une critique, il faut surtout avoir vu le film en question dans un état d'esprit critique et non uniquement récréatif, sinon vous risqueriez de manquer plusieurs choses importantes. Voici donc quelques éléments à ne pas rater dans un film:

- Le **scénario** (l'histoire), l'aspect le plus souvent critiqué dans une oeuvre car il est très facilement compréhensible et visible. Il se compose aussi des différents personnages et des thèmes abordés. Sont-ils intéressants? Que nous racontent-ils? Est-ce quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres films?
- Le **montage**, c'est la façon dont les séquences se suivent. Les différents raccords entre les scènes, le lien entre elles. Est-il nerveux ou plutôt ralenti, diffus?
- La **photographie** quant à elle concerne l'image. Comment les scènes sont éclairées? Quelles nuances de couleurs, quelle ambiance se dégagent du film? En quoi cela est intéressant?
- La **mise en scène** est un des éléments les plus complexes car elle est difficile à définir. Elle peut se concevoir comme la façon dont le réalisateur a filmé son histoire. Comment il a réussi ou non à mettre en images son intention. Prenons comme exemple une scène de boxe où un des personnage se retrouve dominé par son adversaire. Comment un réalisateur pourrait montré à travers l'image qu'il est dominé? Filmer en contre-plongé (c'est-à-dire en filmant d'en bas un personnage) l'adversaire en question permet de transmettre cette impression. La caméra adoptant le point de vue du personnage dominé. Point important la caméra adopte

toujours un point de vue (qu'il soit neutre ou non). **La mise en scène englobe finalement tout le procédé filmique.**

- Le **son**, les **musiques** sont aussi essentiels dans une fiction. Ils participent à l'ambiance et permettent au réalisateur d'appuyer certaines de ses intentions. Pourquoi le son est absent dans cette séquence? Prenons comme exemple un film avec des batailles spatiales. Dans la réalité ces batailles ne devraient produire aucun son car il n'y a pas d'air. Mais voir une bataille spatiale sans aucun son rendrait la scène très peu divertissante, donc la plupart du temps les réalisateurs y mettent des sons.

- Les **acteurs** représentent une partie non négligeable d'un film. Ils peuvent avoir un jeu très naturel ou au contraire exagéré. Ces choix de direction d'acteur appartiennent au réalisateur et sont des points critiquables. D'ailleurs, très souvent nous avons tendance à critiquer un acteur pour son jeu, alors que dans la majorité des cas c'est sa direction qui pose problème et donc le directeur d'acteur.

- Le **message** englobe tous les éléments précédemment cités. Tout film a un message, simple ou complexe. Tout film tente de véhiculer des idées. Le réalisateur va donc mettre en place les différents éléments à sa disposition pour faire passer ces idées. Ce message peut donc être critiqué. Prenons le film *Le triomphe de la volonté* réalisé par Leni Riefenstahl. Ce film documentaire représente une immense évolution en termes de procédés filmiques: de nombreux plans sont filmés au moyen de travelling et de grues. Mais si nous nous penchons sur le message, le film révèle une autre facette. En effet, *Le triomphe de la volonté* est un film de propagande nazie.

Avant le visionnement du film, vous pouvez donc déjà réfléchir à tous ces éléments pour vous préparer. Mais vous n'avez pas besoin de les retenir par cœur ou d'y penser tout le temps. Il faut juste les comprendre.

Lors de la préproduction d'un film, le réalisateur doit rédiger une note d'intention. Elle définit le message qu'il veut faire passer à travers son oeuvre.

Visionnement

Lors du visionnement vous n'avez pas besoin de prendre des notes pendant le film. Les différents éléments qui vous auront plu ou au contraire déplu resteront en mémoire. Si rien ne reste en mémoire, alors soit le film est peu intéressant soit vous avez une très mauvaise mémoire. Dans ce dernier cas, vous pouvez prendre des notes lors des prochains visionnements mais faites attention à ne pas déranger vos voisins!

Vous n'êtes pas forcé de prendre des notes, mais ne soyez pas non plus passif devant le film. Portez votre attention sur ce qui vous surprend, ce que vous aimez, ce qui vous révolte. Tout cela sera de la matière pour votre critique. Essayez aussi, malgré votre position, de rentrer dans l'histoire. Le travail de critique est un numéro d'équilibriste. Il faut savoir ne pas tout analyser et en même temps avoir l'œil à l'affût. Rassurez-vous cela vient avec le temps.

Voici maintenant un petit exercice de classement. Plusieurs parties de critiques ont été mélangées et vous allez devoir les classer dans les bonnes catégories.

Photographie

La teinte verte qui revient à chaque moment de frayeur est bien exploitée.

Les ombres très marquées apportent une touche expressionniste.

Son

Le bruit de claquement de langue pour définir ce personnage est glaçant.

Ce tic-tac qui revient tout le long du film pour appuyer sur le temps qui passe.

Le scénario

Le héros déchu qui doit retrouver sa noblesse c'est trop classique.

Cette relecture contemporaine de l'odyssée est passionnante!

Voilà, vous avez vu le film, vous êtes prêt pour commencer à prendre des notes et structurer votre critique!

3. Prise de notes

 Olivier GAUDET-BLAUVIGNAC

Après le visionnement

Une fois le film regardé en portant attention aux différents éléments présentés précédemment, il va falloir commencer la rédaction de la critique. Pour ce faire, prenez un petit carnet et notez ce qui vous a marqué dans le film.

Vous n'êtes pas obligé de faire cet exercice juste après avoir vu le film, quelques fois laisser décanter l'oeuvre pendant une semaine permet de mieux saisir les éléments qui nous intéressent. Lors de cette rédaction, vous pouvez noter si le film vous paraissait cohérent, si les personnages étaient bien développés ou au contraire creux. Tout ce qui vous intéresse ou vous dérange et qui se rapporte à l'histoire, à la photographie ou au message est important à noter! Cela va permettre de créer la structure de votre critique.

Demander l'avis d'autres spectateurs sur le film est aussi très enrichissant. Débattre sur un film permet de faire ressortir des qualités et des défauts que nous n'avions pas remarqué au départ. Si vous êtes allé voir le film tout seul, vous pouvez aller voir sur Youtube ou d'autres médias pour voir ce qu'en ont pensé d'autres personnes.

Puis, vous allez pouvoir creuser sur ces différents points. Demandez-vous en quoi un tel sujet vous a intéressé et en quoi un autre vous a ennuyé. Réfléchissez aussi sur l'intention du réalisateur, voulait-il rendre un certain personnage désagréable? Est-ce fait exprès? Se renseigner sur les précédents film du réalisateur est un bon moyen pour mieux le comprendre et cela permettra aussi de construire une bonne introduction à votre critique.

Si vous êtes perdu, ne paniquez pas! Vous pouvez aussi prendre une scène qui vous a beaucoup plu et l'analyser.

Une fois toutes ces notes rédigées, si vous le souhaitez, vous pouvez tenter de mettre une note au film ou au moins une appréciation. Ce film était comment? Car n'oublions pas qu'une des finalités de la critique est de partager si un film nous a convaincu ou non. Si vous avez de la peine à noter tout le métrage, il est possible de noter d'abord les éléments intéressants que vous avez relevé:

“La photographie était magnifique et s'accordait très bien avec l'histoire poisseuse contée. Mais les raccords ne fonctionnaient pas, j'ai eu l'impression que beaucoup de scènes ont été coupées au montage.”

- Mr. Critique

Maintenant que vous avez plusieurs notes sur des éléments précis et une appréciation globale, c'est le moment de passer à la structure qu'aura votre critique!

4. Structure de la critique

OG Olivier GAUDET-BLAUVIGNAC

Le squelette

Avant de rédiger votre critique, vous allez d'abord lui donner une forme, un squelette. Les critiques peuvent avoir des structures différentes, nous vous proposons ici un exemple.

- 1 Introduction sur le réalisateur du film et ses précédents films
- 2 Résumé rapide du film en question et des personnages
- 3 Développement d'une des pistes d'analyses avec prise de position
- 4 Développement d'une seconde piste d'analyse avec prise de position
- 5 Analyse d'une séquence en entier qui englobe les différentes qualités et/ou défauts du film
- 6 Conclusion sur notre appréciation du film

Pour le **point 2** essayez d'être **concis**, pas besoin de donner le nom de tous les personnages et de dire la fin du film. **Donnez envie au lecteur d'aller voir le film!**

C'est dans les points **3 et 4** que vous pouvez **développer les sujets** qui vous ont interpellés.

Le **point 5** n'est pas une obligation mais c'est intéressant d'avoir une **description de scène** pour pouvoir donner un échantillon du film au lecteur.

Afin de mieux saisir ce squelette voici un petit exercice où vous devrez classer les parties d'une critique aux bons endroits.

Résumé rapide du film

Une famille qui vient d'emménager dans un nouveau quartier en Californie.

Un enquêteur est chargé de retrouver un écrivain à succès.

Développement d'une des pistes d'analyses avec prise de position

La mise en abîme est très utilisée dans cette oeuvre.

Le rapport à l'enfance apparaît en filigrane tout au long du film.

Conclusion sur notre
appréciation du film

**C'est un film généreux auquel
on pardonne les quelques
fautes de goût.**

**Ce nouveau blockbuster ne
réinvente rien et semble vide
de sens.**

5. Rédaction de la critique

 Olivier GAUDET-BLAUVIGNAC

La rédaction

Votre structure est prête, vous avez en tête et sur papier les différents éléments à développer. Vous voilà donc paré pour rédiger votre critique! Voici quelques conseils à suivre pour être sûr de vous faire comprendre par vos lecteurs (cliquez sur les cartes pour lire ces conseils).

Comme dit plus haut,
En effet,
Nous aborderons cela plus
tard,

Faites des liens entre vos
différents paragraphes.

1 of 4

Gardez en tête que vos

Ce film fait écho à la carrière de
Fincher

lecteurs n'ont pas vu le film
et surtout qu'ils n'ont pas
les mêmes références
cinématographiques que
vous!

2 of 4

Ajoutez des photos pour
rendre la critique plus parlante
et agréable à lire.

3 of 4

J'é adorer se filme

Relisez-vous!

Exemple de critique

Voici un exemple de critique sur le film *Poltergeist* de Tobe Hooper qui vous montrera qu'il est tout à fait permis d'user d'humour pour faire passer ses idées :

Synopsis : Une famille qui vient d'emménager dans un nouveau quartier en Californie, se retrouve aux prises avec des esprits malveillants. Les parents vont devoir faire appel à une voyante suite à l'enlèvement de leur fille par ces mêmes esprits.

Une œuvre culte

Le premier *Poltergeist* est un film culte. Son réalisateur n'est pas à son coup d'essai vu que c'est Tobe Hooper, le malade qui nous a enfermés en compagnie de *Leatherface* dans *Massacre à la tronçonneuse*. Toutefois, *Poltergeist* n'est pas aussi sérieux que ce dernier car une deuxième personne très connue s'est impliquée dans le scénario (ainsi que la production) et ce n'est ni plus ni moins que Steven Spielberg lui-même. Le mélange des univers inhérents à ces deux réalisateurs est ce qui va faire le sel (qui éloigne les mauvais esprits) de cette œuvre. Car, nous ne nous retrouvons pas juste face à une histoire d'horreur mais face à un prisme à travers lequel se confondent le fantastique, la comédie et l'angoisse. Dans quel but me direz-vous ? Dans celui de nous divertir bien entendu mais aussi de critiquer le rêve américain.

Ce rêve est incarné par le quartier riche dans lequel vient d'arriver la famille Freeling. C'est beau, c'est propre. Dans la maison il y a même plusieurs télévisions. Mais nous allons vite remarquer que la société de consommation dans laquelle évoluent nos protagonistes va devenir elle-même consommatrice. En effet, la télévision va «manger» Carol-Anne (la petite dernière de la famille). Le fait de montrer un kidnapping par une télévision n'est pas normal

et rajoute de la méfiance par rapport à ce média encore jeune à cette époque (on n'allait pas sur Youtube ou M6 replay). Le film n'est donc pas un simple film d'horreur, il porte un message qui peut déranger.

Ce qui caractérise le mieux Poltergeist c'est sa générosité. Les scènes horribles ne manquent pas. Un arbre essaie de manger l'un des enfants (comme quoi y avait pas que la télé qui avait un petit creux), une marionnette clown prend vie (très néfaste pour les personnes atteintes de coulrophobie), un steak marche tout seul et se met à pourrir sur place. Ces scènes peuvent paraître ridicules citées à la suite mais elles rendent encore bien à l'image car comme pour Jurassic Park, les effets spéciaux sont majoritairement fait avec des animatronics, du latex, etc. Pour ce qui est des autres effets spéciaux (images de synthèse), ils fonctionnent étonnamment bien.

Parlons maintenant de quelque chose en chair et en os : les interprètes. Les parents Freeling sont, de loin, l'un des couples tirés d'un film d'épouvante les plus attachants. Je ne saurais pas dire pourquoi mais la ferveur avec laquelle ils se battent pour sauver leurs enfants, face à un monde qu'ils ne connaissent absolument pas est touchante. Le père, joué par Craig T. Wilson est l'incrédule de service, il est à la fois complètement dépassé par les événements mais ne cherche pas à comprendre : il veut retrouver sa fille, que sa famille soit en sécurité et...c'est tout. La mère, interprétée par JoBeth Williams est le versant plus émotionnel et crédule du couple. Elle semble avoir tissé de forts liens avec ses enfants et c'est d'ailleurs elle qui ira retrouver Carol-Anne dans le monde des esprits.

Oui car la petite n'est pas juste dans la télévision, elle se trouve dans une autre dimension, dimension où les esprits la retiennent dans le but qu'elle les guide vers la lumière. Sauf qu'en les guidant elle risque de ne plus faire partie de ce monde...enfin du notre et de celui des esprits (déjà que je suis mauvais en géographie, imaginez ce que ça donne en y rajoutant du paranormal). Pour aider Carol-Anne à rentrer chez elle, la famille fait appel à Tangina Barrons (rien à voir avec les plats pour le couscous), une voyante. Cette dernière et la petite Carol-Anne sont les pivots de la saga Poltergeist. Les deux interprètes sont d'ailleurs reprises pour les deux suites. Si Heather O'Rourke (Carol-Anne) joue très bien pour une enfant, Zelda Rubinstein (Tangina) est juste parfaite ! Son physique et sa voix haut perchée la rendent presque surnaturelle. On pourrait penser au départ que cette petite dame est faible mais il n'en est rien.

Après cet éloge au premier Poltergeist, il va falloir rappeler que c'est un film assez vieux qui peut ne pas convenir à beaucoup de personnes. Certains passages peuvent avoir l'air loufoque comme l'arbre qui tire jusqu'à lui le petit garçon de la famille par exemple. La générosité du film en fait aussi son point faible car c'est une sorte de train fantôme (au même titre qu'Insidious), il n'hésite donc pas à montrer les créatures. Ce qui peut empêcher quelques spectateurs d'avoir peur. N'oublions pas que de cacher un monstre est la meilleure façon de créer l'angoisse, Alien nous l'a fait comprendre.

Conclusion

Cet exemple met fin à ce cours. Vous n'avez qu'une dernière étape à passer celle de l'évaluation! Si vous réussissez le quiz final , vous aurez atteint les différents buts proposés en début de cours:

1

Mieux appréhender la rédaction de critique.

2

Adopter un nouveau point de vue sur le cinéma.

3

Apprendre à argumenter sur ses prises de positions.

“À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose, et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail, à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative plaisante à écrire et à lire. Mais l'amère vérité, qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que la critique qui le dénonce comme tel. Il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque : c'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d'amis.”

-Mr. Critique

Lesson 6 of 6

Quiz final

Olivier GAUDET-BLAVIGNAC

Question

01/06

Lorsqu'on regarde un film en vue d'écrire une critique faut-il obligatoirement prendre des notes durant le visionnage?

---

oui

non

Question

02/06

Quel élément du film concerne uniquement le visuel

- Le message
- La photographie
- L'histoire
- La mise en scène

Question

03/06

Les idées que veut faire passer un réalisateur à travers son film se résume sous la forme d'un

---

Type your answer here

Question

04/06

Reliez les mots avec le domaine concerné

≡ Les raccords entre les séquences	Son
≡ Bande original de l'oeuvre	Photographie
≡ Ambiance visuel de l'oeuvre	Scénario
≡ Développement d'un personnage	Montage

Question

05/06

Que contient forcément une critique

- Le nom de tout l'équipe qui a tournée le film
- L'analyse d'une séquence en détail
- Un résumé rapide de l'histoire du film
- Une note entre 1 et 5

Question

06/06

Remettez dans l'ordre les parties de la structure

☰ Résumé rapide de l'histoire

Début

☰ Développement d'un élément d'analyse

Milieu

☰ Appréciation globale

Fin