

Panique

Pistes de présentation et d'analyse du film

Dans le cadre de *Lycéens et apprentis au cinéma*, nous vous proposons cette “boîte à outils pédagogiques” dans laquelle vous trouverez des éléments pour présenter le film et pour l’aborder après la séance.

SOMMAIRE

Avant la séance

Points de départ	2
Courtes présentations	2
Julien Duvivier... et le cinéma	3
Métier du cinéma #1 : comédien.n.e	3
Deux vedettes : V. Romance et M. Simon	3
Genèse du film : une très libre adaptation	4
Georges Simenon et le cinéma	5
Métier du cinéma #2 : distributeur	5
Faciliter l'accès au film : le noir et blanc	6

Après la séance

Parler du film	7
L'analyse filmique	7
Analyse de la représentation des genres	8
Littérature et cinéma	9
Métier du cinéma #3 : décorateur	9
Métier du cinéma #4 : scénariste	9
Analyse du scénario	10
Réaliser des créations radiophoniques	10
La critique est-elle facile ?	10
Pistes pour les BTS	11
Lien avec d'autres œuvres...	12

Conception du document : [Marc Frelin](#), coordinateur de *Lycéens et apprentis au cinéma* en Bourgogne-Franche-Comté / Académie de Besançon, dispositif coordonné par Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon : www.les2scenes.fr/lyceens-apprentis-au-cinema

AVANT LA SÉANCE

Nous vous proposons ici plusieurs pistes et éléments pour vous permettre de préparer la séance avec les élèves. On peut partir de ce qu'ils connaissent puis apporter des éléments qui permettront de découvrir le contexte de création du film, sa genèse, ses acteurs et son réalisateur, tout en désamorçant ce qui peut être *a priori* difficile : le fait de voir un film ancien, en noir et blanc.

Points de départ

Dans un premier temps, on peut partir de ce que connaissent ou non les élèves, et éventuellement poursuivre par quelques recherches en choisissant différents axes.

Panique appartient au "**cinéma classique français**".

Au cinéma, on fixe en général la période classique entre les années 1930 et 1960. On pourra questionner les élèves afin de savoir ce qu'ils connaissent du cinéma classique français. Connaissent-ils certains films, actrices ou acteurs ?

On pourra également s'interroger sur le scénario du film, tiré d'un roman, ***Les Fiançailles de M. Hire***. Connaissent-ils le romancier belge Georges Simenon ou son fameux personnage l'inspecteur Maigret ?

Panique est tourné en 1946, peu après la **Libération**. Il s'agit d'un film très sombre. Même s'il ne s'agit pas d'un film *sur* la Libération, il est imprégné de l'ambiance de l'époque. Pour les élèves, quels sont les éléments négatifs de la période qui pourraient être pointés dans le film ?

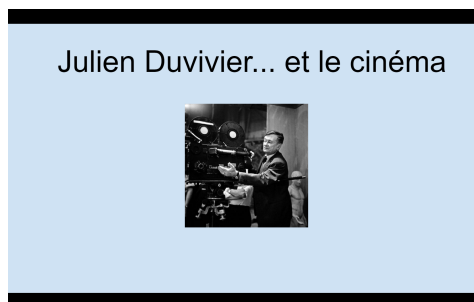
Les réponses à ces questions pourront être apportées à partir des différents outils proposés ci-dessous.

Courtes présentations

- pour les enseignant-e-s : [la vidéo de présentation du film](#), par nos soins (4'00)
- pour les enseignant-e-s et les élèves : [vidéo de présentation du film](#) (5'00) par l'historien et critique du cinéma Noël Herpe, à projeter en classe sur le site *Transmettre le cinéma* et [la fiche personnages](#) qui pourra être utile
- pour les salles de cinéma, deux possibilités :
 - projeter une vidéo de présentation réalisée par les structures coordinatrices de *Lycéens et apprentis au cinéma en Bourgogne-Franche-Comté* (l'Artdam pour l'Académie de Dijon et les 2 Scènes pour l'Académie de Besançon)
 - présenter le film aux spectateurs à partir de la [fiche de présentation](#)

Julien Duvivier... et le cinéma

Nous vous proposons [un diaporama](#) en neuf diapositives à projeter en classe. Il contient aussi des liens hypertextes qui mènent à des extraits, pour aller plus loin. Cet outil mêle la **présentation de Julien Duvivier** avec des éléments d'**histoire du cinéma**. Il permet d'aborder rapidement la carrière du réalisateur et les grandes étapes techniques du cinéma (ce qui permet déjà... de parler du noir et blanc !). Ce document peut être diffusé depuis sa version en ligne, il est aussi téléchargeable et modifiable.

Pour présenter Julien Duvivier, vous pouvez aussi vous rendre sur [la page qui lui est consacrée](#) (biographie et filmographie) sur le site *Transmettre le cinéma*.

Métier du cinéma #1 : comédien.n.e

Dans ce document, nous nous intéresserons à différents métiers du cinéma. Parler des métiers du cinéma en classe permet également de prendre du recul sur les films : comment sont-ils fabriqués, par qui, etc... Avant de présenter les “vedettes” de *Panique*, on pourra se pencher sur le métier d'actrice/acteur. Nous avons commandé au comédien bisontin **Eric Borgen** (acteur dans le court métrage *Avant que de tout perdre* programmé les deux dernières saisons) un document qui présente le métier d'acteur, son parcours, la façon dont on prépare un rôle... et son regard sur le jeu d'acteur dans *Panique* ! Voir le document en ligne : [“Profession : comédien”](#).

On pourra distinguer la question de l'**emploi** (éventail des rôles que le physique et l'allure d'un.e comédien.ne la/le prédisposent à jouer) et celle de la **persona** (mélange de l'image publique, du jeu de l'acteur.trice et de ses précédents personnages au cinéma), afin de parler des comédien.ne.s connus, notamment dans *Panique*...

Deux vedettes : Viviane Romance et Michel Simon

Les élèves au lycée en 2020 ne connaîtront probablement pas - et c'est bien normal - des actrices et acteurs connus dans les années 1940, des “vedettes”. Le diaporama de présentation [“Julien Duvivier... et le cinéma”](#) (voir plus haut) permettait de présenter quelques unes célébrités de l'époque grâce à des photogrammes tirés de films de Duvivier.

Nous vous proposons ici quelques ressources pour présenter **Viviane Romance** :

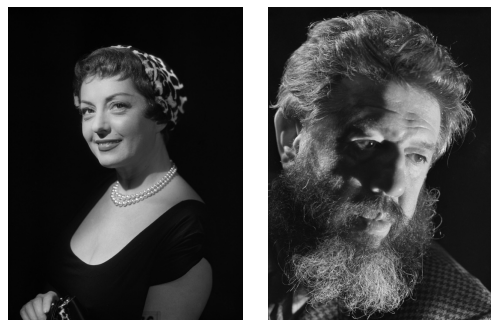
- visionner [l'émission de télévision “La Minute de Vérité”](#) (10'11) dans laquelle elle revient sur sa carrière, parfois de façon très critique (à partir de 01'25) :

les rôles qu'on lui a attribué étaient souvent des rôles de femme fatale, de vamp ou de **"belle garce"** (séductrice désagréable qui manipule les hommes), dans un cinéma majoritairement **patriarcal ou misogyne**. Il est intéressant de voir comme elle distingue le "personnage Viviane Romance" et "la personne Pauline Ortmans".

- [sa biographie en ligne sur le site de la BIFI](#)
- [des photographies par le Studio Harcourt](#)

Et **Michel Simon** :

- [une vidéo sur Michel Simon](#) dans *Entrée Libre* sur France 5 (5'19)
- [sa biographie sur le site de la BIFI](#)

Genèse du film : une très libre adaptation

Comme l'indique l'un des "cartons" du générique, le film est inspiré des **Fiançailles de Monsieur Hire**, un roman de l'écrivain belge **Georges Simenon** (1933).

Genèse d'un récit : Georges Simenon qui a aussi été journaliste est témoin d'un fait divers qu'il relate dans un article, **Une vieille histoire dans une ville du nord**, repris dans un recueil, [A la découverte de la France](#) (ed. 10-18).

Nous avons proposé à **Eric Borgen** (acteur dans *Avant que de tout perdre*, court métrage au programme du dispositif l'an passé) de lire un extrait de cet article, qui permet de se plonger dans l'ambiance du fait divers qui marqua profondément Simenon.

[Ecouter un extrait lu de Une Vieille histoire dans une ville du Nord](#) (6'20)

[Cet extrait](#) peut être écouté en classe avec les élèves avant ou après la séance, pour se pencher sur cette histoire qui inspirera une scène des *Fiançailles de M. Hire* et que l'on retrouve dans *Panique*. Un des **grands motifs** du film se situe à cet endroit... Un [autre extrait](#) lu par Eric Borgen (6'00), tiré du chapitre 11 des *Fiançailles de M. Hire*, est proposé dans la seconde partie de ce document, "Après la séance".

Le [dossier pédagogique enseignant](#) (pp. 4-5) offre une très bonne présentation de la question de l'adaptation du film, qui pourra être abordée avant ou après la séance.

Georges Simenon et le cinéma

Le CNC propose [un article en ligne illustré d'extraits de films](#), qui revient sur certains liens entre Simenon et le cinéma.

Julien Duvivier avait précédemment "adapté" Simenon, et voici son témoignage :

"J'ai fait la Tête d'un homme d'après un roman de Simenon que je ne connaissais pas du tout et que je n'ai pas pu connaître du tout car quand on lui a acheté les droits on lui a demandé s'il voulait voir le scénario qu'on en avait tiré et il a répondu qu'il s'en foutait éperdument. Et d'ailleurs il a continué à s'en fiche éperdument des scénarios qu'on tire de ses oeuvres (...)" ([France Culture, A Voix Nue](#)). .

Métier du cinéma #2 : distributeur

Emmanuel Atlan, distributeur du film *Panique*, nous a fait le plaisir de répondre à certaines de nos questions. Ses réponses permettent de mieux comprendre quel est le rôle d'un distributeur au cinéma et les spécificités liées à la distribution d'un film "de patrimoine" comme *Panique* :

<https://les2scenes.fr/blog/distribuer-un-film-de-patrimoine>

Faciliter l'accès au film : le noir et blanc

Précisons d'emblée aux élèves que le film est en noir et blanc, afin d'éviter une éventuelle déception lors des premières images ! Aujourd'hui, voir un film en noir et blanc peut demander un petit effort d'adaptation. En se questionnant sur le noir et blanc et en voyant divers extraits d'autres films en amont, cela permet d'habituer le regard et de faciliter la découverte d'un « vieux film en noir et blanc » !

- Voir la vidéo (4'30) [L'arrivée de la couleur au cinéma](#)

Même si les films en “couleur naturelle” existent à partir de 1935, elle n'arrivera que dans les années 1940 en France et très progressivement. En effet, la technique employée à l'époque ne permet pas toujours une grande fidélité avec les couleurs réelles. Ainsi les films des années 1940 en couleur sont plutôt des comédies musicales ou comédies romantiques. Les films criminels (policier, gangster, film noir etc) conserveront le noir et blanc qui, paradoxalement, paraît plus réaliste. Il permet également de donner une ambiance plus « sombre » (dans les deux sens du terme) et de contribuer à une atmosphère générale que va ressentir le spectateur.

Le film *Panique* est souvent rattaché au genre du “**réalisme noir**”. Le choix de couleur se prête donc particulièrement à l'ambiance du film...

Les pratiques des élèves

On pourra partir des connaissances et pratiques des élèves : qu'est-ce qu'on aime dans le noir et blanc ? en matière de photographie et/ou de cinéma ? qu'est ce qui est gênant ? qu'est-ce que cela peut apporter ? aujourd'hui, pourquoi utiliser du noir et blanc dans un film ? qu'est-ce que cela apporte ? qui utilise parfois le noir et blanc pour faire une photo ou une vidéo ? pour quelles raisons ?

Pour affiner la comparaison, voir la vidéo (4'00) “[Noir et blanc VS Couleur](#)”

APRÈS LA SÉANCE

L'ensemble des pistes fournies ci-dessus pour l'avant-séance peuvent servir pour un travail après le film et nourrir une simple discussion ou une approche de l'œuvre plus complète. Voici différents axes qui pourront être suivis et développés pour aborder *Panique* après la projection.

Parler du film

Avant une analyse plus poussée d'un film, il peut être intéressant de revenir dans un premier temps sur les remarques, questions, critiques et commentaires des élèves, juste après la séance. Dans le cadre de ce premier échange deux outils peuvent être des supports utiles :

- le [livret pédagogique](#) du CNC pour les enseignant-e-s
- [la fiche pour les élèves](#)
- [la fiche personnage](#) qui permet de se remémorer les noms et les visages lorsqu'on échange sur le film

De manière générale, la question « Comment parler d'un film ? » se pose lorsqu'il s'agit d'une séance mise en place dans un cadre scolaire. Une réflexion sur le sujet a été élaborée par Les Grignoux, lieu culturel et acteur de l'éducation au cinéma en Belgique. Interprétation, débat, jugement, critique, autant de points qui sont développés dans ce [texte disponible en ligne](#).

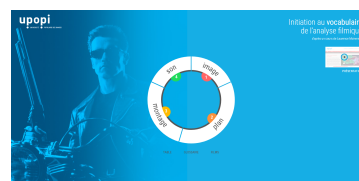
L'analyse filmique

Pour revenir sur le film lui-même et sa "construction", on peut projeter en classe des extraits du film et les analyser avec les élèves. L'analyse de séquence est un exercice ludique à mener en classe car les élèves vont repérer et proposer de nombreuses choses. L'enjeu est de prendre du recul sur la séquence projetée en se posant les questions suivantes :

- **quoi ?** qu'est-ce qui nous est présenté (description du contenu de l'image et de la bande son) ?
- **comment ?** comment cela nous est présenté (valeurs de plan, axe de caméra, raccords et effets de montages, éclairage, type de jeu, musique) ?
- **pourquoi ?** pour quelle raisons ou quels effets ? comment ces choix ont un impact sur le spectateur (en matière de compréhension du récit ou d'émotion ressenties) ? qu'est-ce qui est original ou notable dans la séquence ?

Quelques outils :

- Le [cours en ligne](#) proposé par UPOPI pour se former à l'analyse filmique

- Le [tableau de base](#) qui permet d'ordonner sa prise de note et de préparer l'analyse
- [Les Clés pour le cinéma](#) de Transmettre le cinéma (mise en scène de la star, le cadre...)
- [le dvd du film](#) peut vous être prêté sur demande pour visionner des extraits en classe

Analyses proposées :

- Deux vidéos analyses de séquences tirées des *Coups de projecteur* proposés par la coordination :
 - **La séquence d'ouverture** : Analyse du style et des enjeux du film (de 00:01:25 à 00:06:45 dans le film) - disponibles sur demande, [par courriel](#)
 - [Quand Monsieur Hire découvre Alice : Approche genrée de l'analyse filmique \(analyse des représentations des rapports de genre\)](#) (de 00:13:53 à 00:16:06 dans le film)
- [Vidéo d'analyse de séquence](#) : "Filmer les visages", sur le site *Transmettre le cinéma*.

Autres pistes d'analyse : pour guider d'avantage l'analyse on pourra s'interroger sur la façon dont sont mis en scène certains motifs du film (la suspicion, la foule, le lynchage, le regard : Hire comme voyant, voyeur et photographe...).

En anglais

On pourra analyser des séquences du film, en anglais, à l'aide du Cours d'initiation à l'analyse filmique d'UPOPI à présent disponible en langue anglaise, qui donnera l'ensemble du vocabulaire nécessaire à l'analyse de séquence : <https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/en>

Analyse de la représentation des genres

Les chercheurs Geneviève Sellier et Noël Burch dans leur ouvrage ***La Drôle de guerre des sexes du cinéma français - 1930-1956***, abordent le cinéma classique français à travers la question de la représentation des genres, appliquant en France une lecture "gender" plutôt rare dans les études cinématographiques.

Cet ouvrage passionnant met l'accent sur les rapports sociaux de sexes entre l'avant-guerre et l'Occupation et les contrastes des représentations filmiques du masculin et du féminin : "on passe ainsi d'une relation de fascination et de domination entre un homme d'âge mûr et une jeune fille à une situation où la femme incarne un nouveau type de personnage actif (...)" et "à partir de la Libération,

se déchaîne une violente misogynie qui se traduit par l'arrivée de véritables harpies persécutant des hommes dominés (...).

Il est tout à fait possible d'aimer un film et de l'analyser avec un regard critique... notamment en replaçant les choses dans leur contexte. Nous vous proposons [un extrait de l'ouvrage](#), qui analyse *Panique* à travers l'axe des auteurs.

Littérature et cinéma

Le film est donc adapté des [Fiançailles de Monsieur Hire](#) roman de Georges Simenon (voir plus haut "Genèse du film : une très libre adaptation").

On pourra comparer des scènes du roman avec des scènes du film ou des deux autres adaptations de ce même roman [Barrio](#) de Ladislao Vajda (1947) et [Monsieur Hire](#) de Patrice Leconte (1989). L'approche comparative permettra de dégager ce qui est spécifique à chaque médium et les partis pris des scénaristes et réalisateurs pour adapter une même oeuvre. Le dossier [Simenon au cinéma](#) des Grignoux propose une analyse comparée des deux adaptations (Leconte et Duvivier).

On pourra faire écouter aux élèves [un extrait lu](#) (6 minutes) des *Fiançailles de Mr Hire*, la scène où Hire monte sur le choix, tirée du onzième et dernier chapitre du roman. Nous avons demandé au comédien bisontin Eric Borgen de lire et enregistrer ce court extrait, qui pourra être écouté en classe.

Métier du cinéma #3 : décorateur

Dans ce film, le style du courant "**réalisme poétique**" d'avant-guerre est encore visible, notamment par le contexte du film (milieu populaire de proche banlieue), le travail des décors et de l'éclairage. Serge Pimenoff est le décorateur de *Panique*. Voici quelques ressources :

- [une page de la Cinémathèque française](#) contenant les magnifiques croquis des décors de Serge Pimenoff et des photos de plateau
- [un site de la Cinémathèque française](#) consacré à Serge Pimenoff : le métier de décorateur, documents de tournage, etc
- [la page wikipédia](#) sur les studios de la Victorine à Nice où a été tourné le film

Métier du cinéma #4 : scénariste

Le film *Panique* est (très) librement adapté d'un roman, *Les Fiançailles de Monsieur Hire* de Georges Simenon (1933). Charles Spaak et Julien Duvivier ont écrit un scénario et les dialogues à partir de certains éléments du roman.

Pour découvrir le métier de scénariste :

- [la page d'UPOPI consacrée au métier de scénariste](#)
- la carrière du scénariste Charles Spaak en quelques lignes [sur le site de la BIFI](#)

Analyse du scénario

Nous vous proposons deux documents pour aborder la question du **scénario** en classe. Commandés par les 2 Scènes à des intervenantes du dispositif (Emmanuelle Pretot et Anna Marmiesse), ces documents visent à apporter des pistes pédagogiques autour du scénario... en général comme en particulier :

- [Petit guide à destination d'un.e apprenti.e scénariste - par Emmanuelle Pretot](#)
- [Panique : Analyse du scénario - par Anna Marmiesse](#)

Réaliser des créations radiophoniques

A l'aide du guide que nous avons commandé à la documentariste sonore Chloé Truchon, [Réaliser des créations radiophoniques autour d'un film](#), vous pourrez vous essayer à la création sonore en classe : chroniques radio, remake d'une scène, microtrottoir !

Du matériel d'enregistrement peut vous être prêté sur demande.

La critique est-elle facile ?

On pourra se pencher dans un premier temps sur les critiques, d'hier et d'aujourd'hui, les commenter et prendre position :

- [critique \(assassine\) dans l'Humanité](#) à la sortie
- [extrait d'une critique \(favorable\) dans Le Canard enchaîné](#) à la sortie
- [une critique contemporaine](#) dans *Positif*
- voir p.20 du [livret pédagogique](#) : Réception critique

S'essayer à la critique

- **écrite** : [texte de Thierry Méranger](#) pour *Lycéens et apprentis au cinéma en Normandie* pour mettre en place un atelier d'écriture critique en classe
- **vidéo** : [tutoriel vidéo](#) proposé par la coordination du dispositif dans l'Académie de Dijon (Artdam)
- **radio** : document que nous avons commandé à la documentariste sonore Chloé Truchon, [Réaliser des créations radiophoniques autour d'un film](#)

Si vous réalisez des critiques avec vos élèves, n'hésitez pas à [nous les envoyer](#) !

Pistes d'études pour les BTS

De la musique avant toute chose / Dans ma maison

Ces deux thèmes, au programme en lettres, pour les BTS, peuvent servir d'axes d'analyse de l'une des séquences du film, lorsque **Monsieur Hire depuis son appartement va découvrir Alice**, à travers la fenêtre (à **14:00** du film). Il s'agit ici de prendre ces thèmes pour eux-mêmes, sans les rattacher aux poèmes dont ils sont issus.

Chaque personnage se trouve *dans sa*

maison : Monsieur Hire est dans son studio meublé (son logement depuis un certain temps semblent nous indiquer ses habitudes) et Alice emménage dans sa chambre d'hôtel. Deux espaces privés, séparés, qui vont être réunis **par le regard**. Le regard voyeur de Monsieur Hire, celui d'Alice qui prend conscience d'en être **l'objet**, et enfin le "regard de la caméra", ce point de vue situé dans chaque appartement puis *entre* les deux. La formule "dans ma maison" évoque le lieu personnel et clôt d'un sujet. Ici, par **l'intrusion visuelle** Hire, la chambre d'Alice semble *ouverte* et s'offre au regard, aux dépens de son occupante, alors **objectifiée**.

La "maison" de Monsieur Hire, elle, n'est pas accessible au regard d'Alice (en hauteur, et cachée par la silhouette imposante de Hire). Elle est le lieu d'une routine, que les gestes et surtout **la musique** soulignent. La **musique, avant toute chose**, nous renseigne sur le personnage (son rythme pesant, sa mélodie répétitive, presque inquiétante). Il s'agit d'un **leitmotiv**, figure musicale associée à un personnage dans un film, qui contribue à caractériser un personnage et à annoncer sa présence ou son arrivée. Au cinéma, la musique peut nous paraître secondaire par rapport aux images et au dialogue, néanmoins, elle a une influence capitale sur la réception du film par le spectateur (signification, émotion). On pourra s'interroger avec les élèves sur le rôle précis de la musique dans la séquence et dans le film (en commençant par le générique de début) et de noter son importance *avant toute chose*.

- Pour aller plus loin, la **vidéo d'analyse filmique** détaillée de cette séquence **Quand Monsieur Hire découvre Alice** : <https://vimeo.com/487310840>.

Lien avec d'autres oeuvres

La **littérature** a été abordée plus haut, avec l'œuvre de Georges Simenon, et nous vous proposons à présent un lien plus inattendu avec une autre œuvre littéraire : [Corrida](#), de **Yann Fastier** (2006, ed. L'Atelier du Poisson soluble).

Ce magnifique album illustré pourra être mis en parallèle avec *Panique*, par leur motif commun (une corrida où la bête est un homme...).

Le motif de la **fête foraine**, très présent dans le film où il est utilisé de façon ironique voire cynique, est riche symboliquement et visuellement. Il s'agit d'une fête foraine historique, très éloignée des représentations des élèves, et l'on pourra établir un prolongement avec la **photographie** en découvrant la superbe série de **Robert Doisneau** disponible [sur le site qui lui est consacré](#). On pourra s'interroger sur les différentes manières de représenter l'événement (dans la forme des images comme dans le sens où les émotions qu'elles véhiculent).

Robert Doisneau, *Foire du Trône* (1953)>>