
Quand passent les cigognes

Mikhaïl Kalatozov

Fiche interactive

Lycéens et apprentis au cinéma
Auvergne-Rhône-Alpes

Auteurs : Alban Liebl / Nedjma Moussaoui / Dario Marchiori

Publication : AcrirA / Sauve qui peut le court métrage

LA FICHE

Cette fiche interactive est conçue pour être vidéo-projetée en classe à partir d'un ordinateur connecté à Internet. Elle constitue un outil de travail sur le film pour enseignants et élèves proposant :

- un parcours sur l'esthétique du film à partir de points thématiques et d'analyses de séquences en ligne,
- des supports multimédia destinés à l'animation de la séance,
- des questions et propositions d'activités.

Les extraits analysés sont téléchargeables en amont de la séance pour les établissements ne disposant pas d'une connexion Internet stable :

- ⬇ [Puissances de l'artifice](#)
- ⬇ [Les noces funèbres](#)
- ⬇ [Le patriarche 1](#)
- ⬇ [Le patriarche 2](#)
- ⬇ [Le patriarche 3](#)
- ⬇ [La Lettre inachevée 1](#)
- ⬇ [La Lettre inachevée 2](#)
- ⬇ [Soy Cuba 1](#)
- ⬇ [Soy Cuba 2](#)

LE FILM

Générique

URSS / 1957 / 1h37 / Noir et blanc

Réalisation : Mikhaïl Kalatozov

Scénario : Viktor Rozov

Photographie : Sergueï Ouroussevski

Musique : Mieczysław Weinberg

Avec

Tatiana Samoïlova	VERONIKA
Alexeï Batalov	BORIS
Vassili Merkouriev	FIODOR IVANOVITCH
Alexandre Chvorine	MARK

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais lorsque l'Allemagne envahit la Russie, Boris s'engage et part sur le front. Mark, son cousin, évite l'enrôlement et reste auprès de Veronika qu'il convoite. Sans nouvelle de son fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme succombe aux avances de Mark. Espérant retrouver Boris, elle s'engage comme infirmière dans un hôpital de Sibérie...

Bande annonce VOST

PRÉPARER LA PROJECTION

MIKHAÏL KALATOZOV

D'origine géorgienne, Mikhaïl Kalatozov (1903-1972) est un cinéaste emblématique du cinéma soviétique de la période poststalinienne. Son parcours atypique a cependant suivi l'évolution du cinéma en URSS : il débute en épousant les avant-gardes des années 1920, inspiré dans son travail par Eisenstein et Dziga Vertov. Sous Staline, il deviendra un notable du cinéma soviétique, nommé à différents postes prestigieux tout en poursuivant sa carrière de réalisateur. Il a 54 ans lorsqu'il accède à une notoriété internationale avec *Quand passent les cigognes* (1957). Prenant des distances avec l'orthodoxie communiste au profit d'un message plus universel, ce film symbole de la période du « dégel » reste à ce jour le plus grand succès du cinéma russe en dehors de ses frontières. Admiré aussi pour son inventivité technique et sa virtuosité formelle, il remporte la Palme d'or au Festival de Cannes.

Suivront deux films importants : *La Lettre inachevée* (1959) raconte l'épopée tragique de géologues en Sibérie, tandis que *Soy Cuba* (1964), d'abord refusé en URSS puis devenu culte, offre une vision poétique et stylisée de la révolution cubaine.

BIOGRAPHIE

PRÉSENTATION DU FILM

Filmographie

PRÉPARER LA PROJECTION

PISTES D'OBSERVATION

UN MÉLODRAME SOVIÉTIQUE

Vous remarquerez comment ce récit inscrit une intrigue de mélodrame, genre surtout hollywoodien, dans le contexte du cinéma soviétique de l'époque.

VIRTUOSITÉ FORMELLE

Vous serez attentif à la mise en scène de Kalatazov, au style très marqué, qui joue avec les cadrages, les mouvements de caméra, les ombres et lumières, le montage.

ARCHÉTYPES ET NUANCES

Vous noterez la façon dont le film porte un regard nuancé sur des personnages a priori archétypaux du mélodrame, mais aussi du film de propagande.

ANALYSER LE FILM

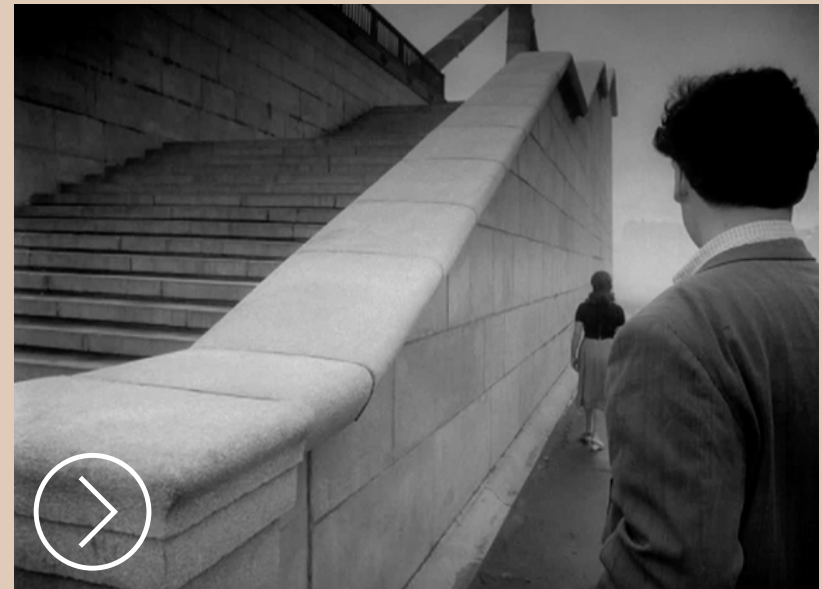
PUISSANCES DE L'ARTIFICE

Quand passent les cigognes articule deux traits caractéristiques de l'après-guerre en URSS : un message pacifiste sur le plan du contenu et une ambition esthétique au niveau de la forme. Avec son scénariste Viktor Rozov, Kalatozov construit l'histoire exemplaire de deux familles emportées et malmenées par la violence de la guerre. La mise en scène géométrique et millimétrée soutient en particulier les trajectoires de Veronika et Boris, tous deux ballottés entre élan vital et menaces mortifères. Le spectateur participe du destin des personnages en même temps qu'il remarque un ensemble de procédés appuyés. Musiques et bruits, plongées et contreplongées, grand-angles, surcadrages, travellings élaborés le submergent, tandis que les variations rythmiques du montage le transportent. Émotions et visée idéologique vont ici de pair.

QUESTION

Avez-vous en mémoire d'autres moments du film que celles évoquées dans la vidéo, où l'émotion ressentie est portée par un procédé particulier de mise en scène ?

VIDÉO D'ANALYSE

Nedjma Moussaoui / Dario Marchiori

ANALYSER LE FILM

ANALYSE DE SÉQUENCE

Ils ne le savent pas encore — et nous non plus —, mais c'est la dernière fois que Veronika et Boris passent un moment ensemble. La guerre se rapproche et jette un voile sur leurs échanges et leurs petits jeux, avant même que la jeune femme n'apprenne le départ de son amoureux au front. Plus encore, ce ballet mortifère met en scène un grand écart entre une fin rêvée (leur mariage) et l'événement fatal qui coupera le film en deux : la mort de Boris.

capricci
EDITEUR DE CINÉMA

QUESTIONS

- Que nous dit cette séquence de la relation entre Boris et Veronika, ainsi que de leur personnalité respective ? Comment se traduisent-elles dans la mise en scène ?
- Quels éléments formels et de récit trouvent des échos dans la suite du film (pensez au dialogue, aux objets, au travail sur l'ombre et la lumière) ?

LES NOCES FUNÈBRES

Séquence commentée

capricci
EDITEUR DE CINÉMA

ANALYSER LE FILM

VERONIKA ET BORIS : MÉLODRAME ET CIRCULATION DES OBJETS

Dans *Quand passent les cigognes*, le film soviétique et la forme transnationale du mélodrame, dont les codes ont notamment été forgés par le cinéma classique hollywoodien que Kalatozov connaissait, convergent. La guerre, qui constitue un obstacle au bonheur récurrent dans le mélodrame, emporte les destins des personnages et les sépare. La séquence où l'héroïne rate les adieux avec celui qu'elle aime alors qu'il part à la guerre correspond à un topos mélodramatique. Le point de ralliement militaire équivaut à la gare, lieu de séparation privilégié dans la géographie du mélodrame, et le « trop tôt ou trop tard » est un motif majeur du genre. Dès lors, la vie de Veronika bascule. Kalatozov s'intéresse moins au front, aperçu à partir du vécu trop bref de Boris soldat, qu'à celui des civils. Conformément à la logique mélodramatique, le récit est scandé par la série de malheurs qui s'abat sur elle et dont la mise en scène souligne la violence. Au sein de ce récit, deux objets acquièrent une valeur symbolique : l'écureuil et la photo.

QUESTIONS

- Qui désigne l'écureuil au début du film ? Pourquoi ? **(1)**
- Quelle forme et quelle fonction prend l'écureuil après le départ de Boris ? **(2)**
- Que devient l'écureuil dans la dernière partie du film ? **(3)**
- En quoi peut-on comparer l'écureuil en peluche et la photo de Veronika ?

PHOTOGRAMMES

 Commentaire

ANALYSER LE FILM

LE PATRIARCHE

Le personnage de Fiodor apparaît comme dédoublé, notamment par la figure de sa fille, Irina, qui est comme lui chirurgienne. Tandis que Boris est un constructeur (il est architecte), il est de son côté un réparateur. À l'échelle du film, il révèle cependant d'autres facettes : à la fois autoritaire et bienveillant, il s'avère toujours du « bon côté », même quand son comportement n'est pas parfait. Il peut tour à tour faire montre de dérision sur le patriotisme forcené des jeunes communistes de l'usine qui viennent apporter des présents chez lui **(1)**, et se faire le porte-voix des valeurs morales lors de son discours à l'hôpital, même s'il regrette instantanément sa maladresse à l'égard de Veronika **(2)**. S'il accuse le coup de son mariage avec Mark, il n'accable pourtant pas la jeune fille et témoigne, de bout en bout, d'une certaine droiture : il refuse de tremper dans toute corruption, il accepte bon gré mal gré le sacrifice de son fils, il expose les mensonges de Mark et le chasse, et c'est enfin lui qui, dans la dernière séquence, se tient aux côtés de Veronika alors qu'elle contemple les grues et accepte d'entrevoir une vie après ses rêves de mariage avec Boris **(3)**. Pour résumer, ce patriarche rond et juste, à la sagesse indiscutable, constitue la boussole morale du film.

ANALYSER LE FILM

UN CINÉASTE FORMALISTE, UN VERTUOSE DE LA CAMÉRA

Depuis ses premiers films géorgiens dans les années 1930 jusqu'aux plus célèbres *Quand passent les cigognes* (1957) et *Soy Cuba* (1964), Mikhaïl Kalatozov travaille avec inventivité la forme cinématographique de ses films.

En ce qui concerne la composition du cadre et les mouvements d'appareil, la collaboration du chef-opérateur Sergueï Ouroussevski s'avère fondamentale dans quatre films de Kalatozov : *Le Premier convoi* (1955) et surtout *Quand passent les cigognes*, *La Lettre inachevée* (1960) et *Soy Cuba*. Ouroussevski est également chef-opérateur pour un autre film marquant, *Le Quarante et unième* de Grigori Tchoukhraï (1956), histoire d'amour et de guerre qui peut rappeler *Quand passent les cigognes*.

QUESTIONS

- Quelles analogies remarquez-vous entre les extraits ? Et par rapport à *Quand passent les cigognes* ?
- Remarquez le rôle que jouent les quatre éléments : l'eau, l'air, le feu et la terre. Pouvez-vous retrouver ces motifs typiques du cinéma de Kalatozov dans *Quand passent les cigognes* ?

LA LETTRE INACHEVÉE

SOY CUBA

PROLONGER LA DÉCOUVERTE...

QUAND PASSENT LES CIGOGNES

- Fiche film - Transmettre le cinéma
- Présentation du film par Françoise Navailh – Potemkine
- Critique du film par Corentin Lê – Critikat

MIKHAÏL KALATOZOV ET LA RÉCEPTION DU FILM

- Les cigognes du dégel - L'Histoire
- La sortie du film en France - Cairn.info
- Discussion avec Eugénie Zvonkine, spécialiste du cinéma soviétique - L'Histoire

HISTOIRE / ESTHÉTIQUE

- Histoire du cinéma soviétique – Frise chronologique – Upopi
- Conférence sur le cinéma soviétique – Institut Lumière