

VOIR - La couleur au Cinéma

Apport théorique emprunté au dispositif international « Cinéma, Cent Ans de Jeunesse » dont Alain Bergala, critique, cinéaste et enseignant à la Femis est le conseiller artistique.

La question spécifique de la couleur permet de découvrir et d'explorer différents paramètres du cinéma. Univers chatoyant des comédies musicales ou discret agencement sur toute la durée d'un film, comment au cinéma la couleur devient-elle un élément essentiel de la narration et de l'esthétique ?

Des choix s'imposent aux cinéastes concernant le traitement de la couleur dans les films : totale maîtrise des comédies musicales tournées en studios, choix de décors naturels dans lesquels objets et costumes des personnages font office d'agents coloristes, irruption de séquences monochromes, réel « repeint » avec des couleurs choisies... Ces choix s'opèrent de manière dynamique à l'échelle d'une séquence ou sur toute la durée du film et concernent aussi bien les costumes, les décors et les saisons que la lumière.

Fonction narrative : Au cinéma, la couleur permet de raconter, de distinguer et caractériser les personnages, un univers, une saison, de désigner ou d'attirer l'attention sur un indice ou un détail important de l'intrigue.

Fonction émotionnelle : Le choix et l'agencement dynamique des couleurs dans une séquence ou tout au long du film créent un climat psychologique particulier, agissant sur l'émotion du spectateur, lui faisant parfois partager celle des personnages.

Fonction esthétique : A l'instar des peintres, les réalisateurs s'inscrivent dans une tradition ou s'inspirent des courants artistiques de leur époque pour choisir leur palette de couleur et les agencer : stylisation, épuration, jeux chromatiques.

Le travail de la couleur dans les films : La couleur au cinéma relève aussi de choix forts faits par les cinéastes, de leur degré d'intervention : choix de procédés, choix de lumière et de matière, tournage en décors naturels ou en studio.

Dans le cadre des dispositifs « Maternelle au Cinéma » et « Ecole et cinéma », il conviendra de familiariser les élèves aux différentes fonctions de la couleur en les faisant s'exprimer librement puis en structurant leurs prises de paroles face aux extraits présentés sur le site du CCAJ*. Les trois films programmés cette année, choisis pour l'importance du traitement de la couleur, seront ensuite travaillés en classe prioritairement sous l'angle de cette question de cinéma.

Chaque année, le programme Cinéma, cent ans de jeunesse (CCAJ) choisit une question de cinéma spécifique pour découvrir et explorer différents paramètres du cinéma (choix de mise en scène, son, lumière, jeu d'acteur, montage...), et des ressources pour l'explorer en situation pédagogique. Ces éléments sont disponibles sur le site du CCAJ : <https://www.cinematicentansdejeunesse.org>

*Le site du CCAJ contient notamment une vidéo de présentation des enjeux de la question de la couleur au cinéma ainsi que de nombreux extraits de films commentés et classés par fonctions dont la plupart peuvent être projetés à vos élèves.

A voir dans : <https://www.cinematicentansdejeunesse.org>
« Ressources » → « Questions de cinéma » → « La couleur » → « Voir »