

Parcours *Archives et Devenir des images*, Université Paris-Diderot, Paris 7.

Projet de Sophie Gangloff,
dirigé par Emmanuelle André et Anne-Gaëlle Saliot
Avril 2015.

« enquête cinéphile » à destination des groupes scolaires (CM1/CM2) visitant l'exposition
« *La Vie est un Roman* (1983) d'Alain Resnais :
la construction de l'utopie »

Affiche du film A101-081

Axes structurant la
visite/enquête :

- 1 pérégrinations (voyages et lectures)
- 2 Construction du château : décor et maquettes
- 3 Jeu de **re-construction** du récit

Plan détaillé :

- 1) La première étape, premier axe de l'exposition, se présenterait comme **un panorama des influences** qui ont joué sur le travail d'Alain Resnais :
 - ses voyages ou plutôt ses **repérages** (les pérégrinations qui ont nourries des « **film-utopies** » qui n'ont pas été tournés. Usage de la photographie comme « garde-notes », outil de travail.
 - « Cas » de « pâtisserie » utopistes ...Confronter ces quatre châteaux pour instaurer un **flou entre le réel et le fictif**.
 - Influence majeur et assumée de **William Beckford**, auteur de *Vathek*, dont il s'en sert pour créer Forbeck. *Fonthill Abbey*, construction excentrique et composite dont la tour spectaculaire n'a pas tardé à s'écrouler.
 - L'usage de la **biographie fictive** est fréquente chez Resnais. Les acteurs doivent s'imprégner de la vie de leur personnage. Création d'une **genèse mythique du film et parodie d'archive** avec celle, en l'occurrence, de Patinier.

- 2) On entre sur le tournage et on se focalise

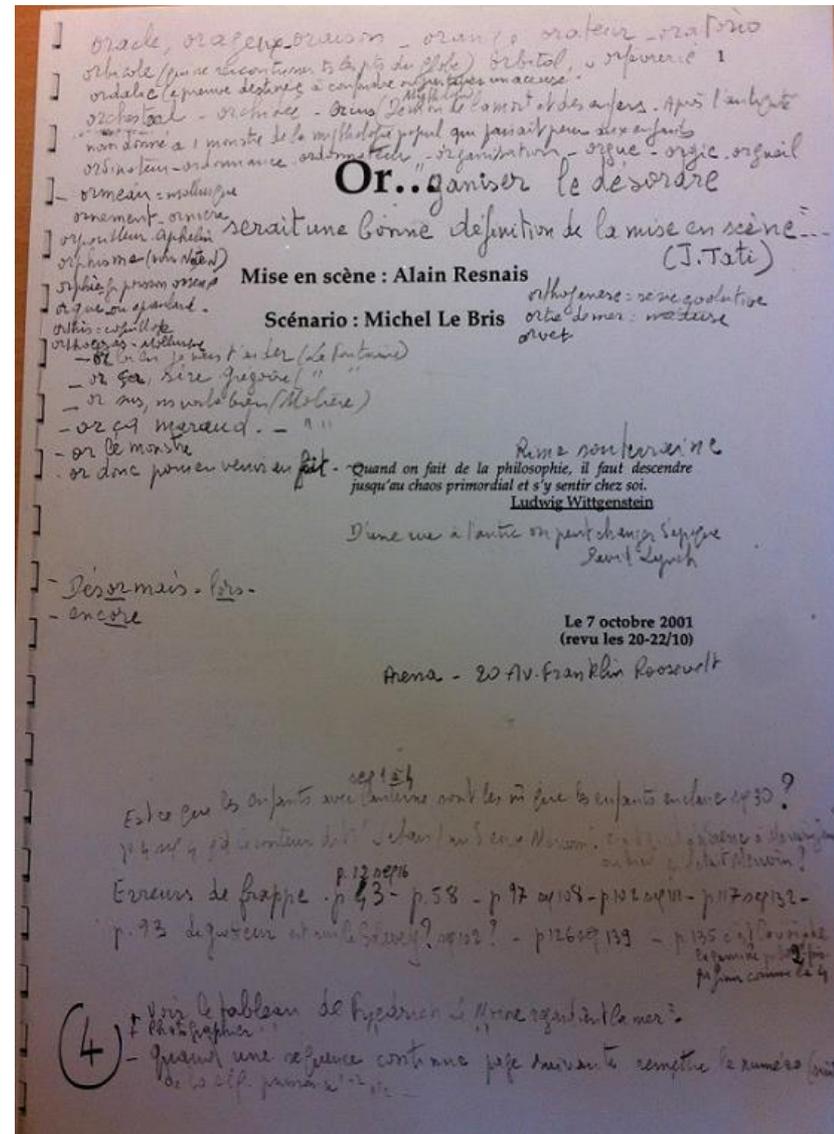
Les films-utopies de Resnais...

« **Or...** ganiser le désordre serait une bonne définition de la mise en scène (J. Tati) »

Photographie de Stéphane Dabrowski : la maquette du décor de Jacques Saulnier de la bibliothèque du manoir, 15 mai 2002.

Or... (Ref: M 124 Or)

1ère étape

Repérages, photographies d'Alain Resnais, texte de Jorge Semprun, publié en 1974.

Note d'Alain Resnais accompagnant la photographie :

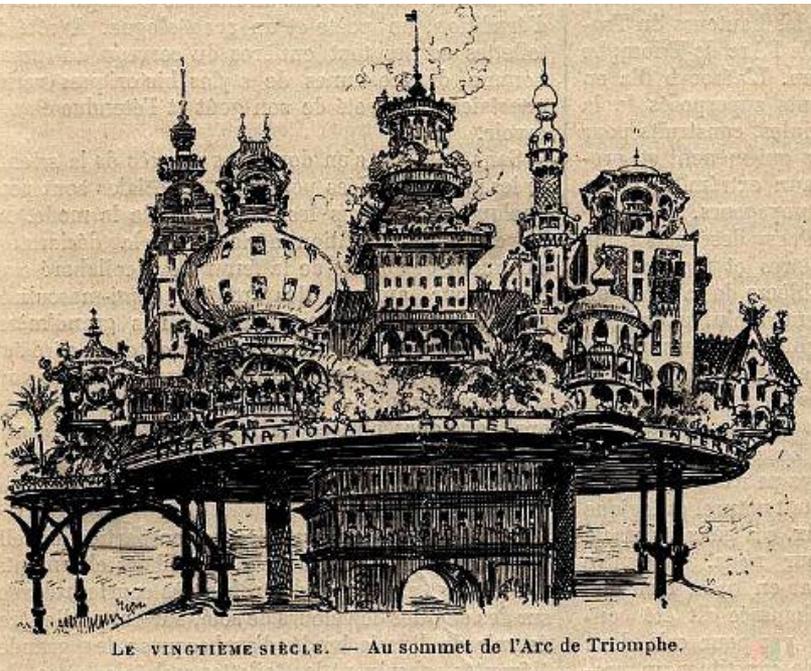
« 1949 : Ruine du château du marquis de Sade, à Lacoste (Vaucluse). Sur une pierre on pouvait voir encore la signature d'André Breton, inscrite au crayon de rouge à lèvres. Rêverie autour d'un film possible. (...) »

Buster Keaton sur le tournage de *Film* de Samuel Beckett, en 1964.

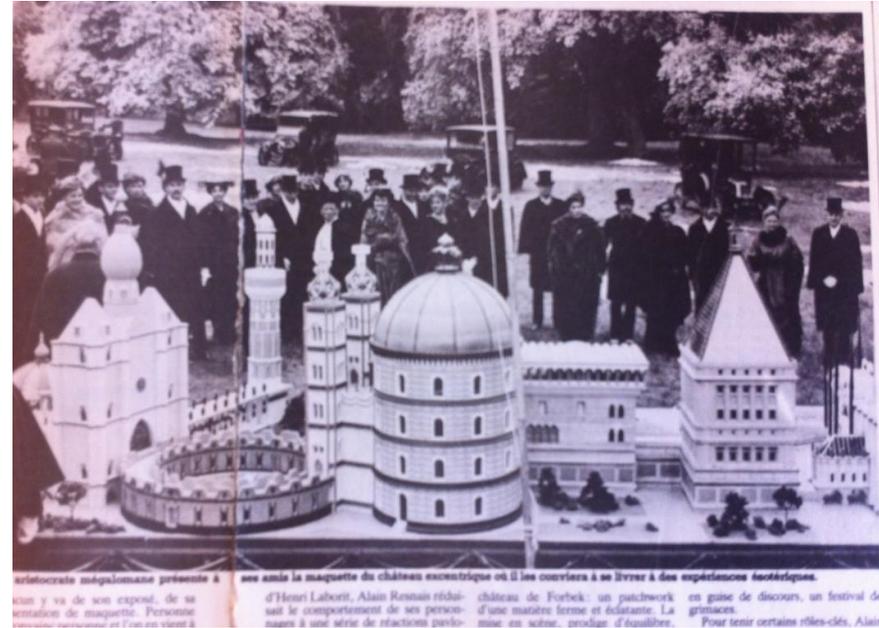

« 1960. Quand Paris ressemble à Arkham »

Gravure de 1883 d'Albert Robida à l'exposition « Revoir Paris » au Palais Chaillot

Coupage de presse - Baudrot GU76 – B35

Le Franzesburg, dans le parc du Lazembourg, Eduard Gurk, 1838, Vienne.

Carte postale avec Le Palais du « Facteur Cheval » (1836-1924)

HAUTERIVES (Drôme). - Palais idéal (Façade Est, n° 1)
 Ami de la nature,
 Mais de naissance obscure,
 Ce qui rend souvent la vie dure,
 Je l'ai subi sans murmure.
L'Auteur du Palais.

Cheval, Auteur du Palais (Reprod. interdite)

« Patinier ou l'utopie de la réalité », la biographie fictive (3 feuillets) de l'architecte au service du Comte Forbek...
Vathek de William Beckford (1760 -1844)

Baudrot GU76-B35

PATINIER

Il naît le 12 Février 1872 dans le petit village de Prox près de Bruges, d'une famille d'artisans. Son père et son grand père sont fondateurs en bronze, industrie familiale en pleine prospérité.

Patinier est le dernier fils de Paul Patinier, d'un second lit, la première femme étant morte en couches, et le seul mâle de la famille.

Paul Patinier, artisan fort apprécié, travaille beaucoup en France, notamment pour A.L. Barrye, Carrier-Beleuze et Violet-Leduc (exposition de Paris 1878), que lui présente Prosper Mérimée, alors inspecteur des Monuments Historiques.

C'est Violet-Leduc qui fait découvrir au jeune Patinier le moyen-âge, goût qu'il conservera et développera dans son architecture (château Forbek : grand hall et bibliothèque) et une passion pour le dessin que ses parents encourageront jusqu'à son entrée à l'Académie Royale d'Architecture de Bruxelles (1890).

1895 - Diplôme d'architecture.

1896 - Mort de William-Morris, dont les écrits socialistes passionnent Patinier.

Patinier se loue à plusieurs architectes pour vivre.

1897 - Bourse. Voyage d'étude en Autriche. Suit les conférences de Camillo Sitte (1843-1903)

Découverte du baroque.

1898 - Voyage en Angleterre. Rencontre avec Burnes-Jones et le mouvement pré-raphaélite. Et avec Lutyens (1869-1944) avec qui il correspond jusqu'à sa mort. (Correspondance publiée chez Van Broot. La Hague, 1923.)

1898/1902 - Patinier enseigne à l'Académie Royale de Belgique, et ne peut réaliser les divers projets qu'il a conçus.

Scève	Milton
Cyrano	Lewis
Rousseau	Mathurin
Restif	Blake
Châteaubriand	
Hugo	
Musset	
Nerval	
Vigny	
Bertrand	
Fornaret	
Baudelaire	
Cros	
Kimbaud	
Mallarmé	
Villiers de l'Isle-Adam	
Lautréamont	
Corbière	
Nouveau	
Schwob	
Jarry	
Saint-Pol-Roux	
Apollinaire	
Blaise	
Jensen	

Melville	
Coleridge	
Swinburne	
Beckford	
Poe	
Carroll	
Syngé	
Emily Dickinson	
Yeats	
Shelley	
James	
Hopkins	
Dylan Thomas	
James Joyce	
Garnett	
Thomas Hardy	
Oscar Wilde	
G. du Maurier	

71 *Fonthill Abbey, vue du côté sud*, par John Martin, lithographie de Higham publiée dans, *Delineations of Fonthill and Its Abbey* de John Rutter, Londres, C. Knight, 1823, pl. 12.

Rêve de monuments : monuments imaginaires, Ed. du Patrimoine, 2012.

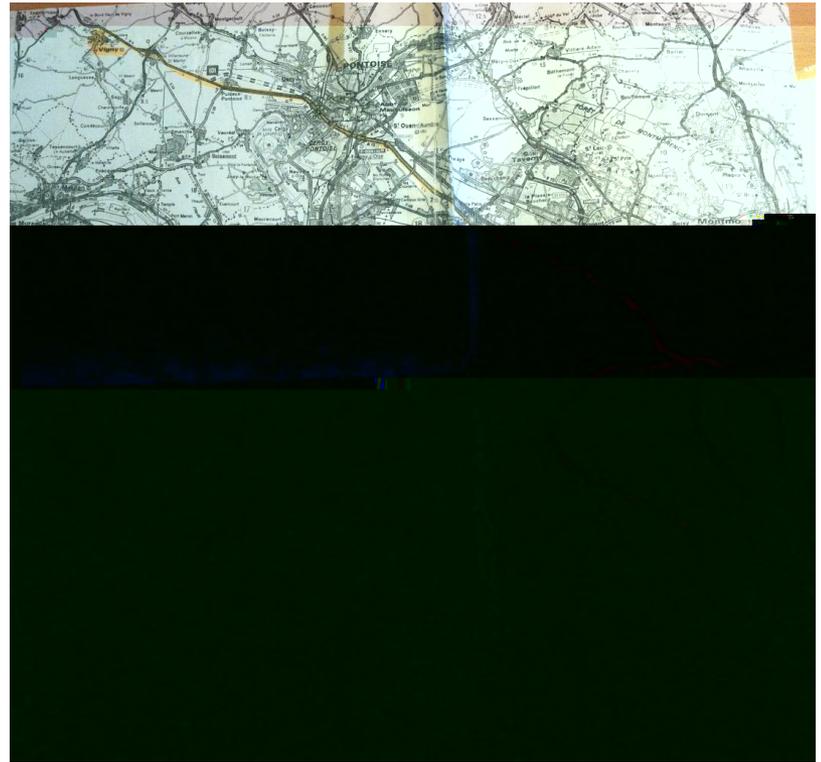
Büchner		
Jean-Paul		
Nietzsche		
Panizza		
Kafka		
Stael		
Jensen		
Valéry		
Jacob		
Masterlink		
Arp		
Roussel		
Reverdy		
Milosz		
Bataille		
Desnos		
Péret		
Artaud		
Chazal		
Duprey		
Joyce Mansour		

Archive de l'exposition E.R.O.S (1959-1960) du site d'André Breton

2ème étape :

Plan et itinéraire pour se rendre sur les lieux du tournage (parc du château de Vigny)

Baudrot GU76-B35

ITINÉRAIRE A

- Prendre l'autoroute du Nord à Porte de la Chapelle.
- Prendre la première sortie en direction de ST DENIS-LA COURNEUVE-PIERREFITTE.
- Rester sur la gauche et suivre les panneaux "RN 1, Toutes directions" puis "RN 1-PIERREFITTE, BEAUVAIS". Continuer ensuite sur la RN 1, toujours direction BEAUVAIS.
- A 9kms 700 de la Porte de la Chapelle (carrefour entre RN 1 direction BEAUVAIS et RN 16, direction CHANTILLY) rester sur la voie de gauche et continuer TOUT DROIT la RN1, direction BEAUVAIS.
- A environ 10kms de ce carrefour on passe devant "FLORELITES CLAUSE"
- Attention à 800m, des florélites, quitter la RN 1 (carrefour LA CROIX VERTE) en prenant à droite la D 909 en direction de CHANTILLY-VIARMES-ABBAYE DE ROYAUMONT.
- Soyez TRES PRUDENTS : croisement dangereux avec perte de priorité à 500m de là.
- Continuer la D 909 (ou CD 909). Passer VIARMES, L'ABBAYE DE ROYAUMONT, jusqu'au "LYS-CHANTILLY" (environ 12kms de la RN 1).
- ATTENTION, à partir du LYS, 2 itinéraires : 1/ pour les VL
2/ pour les PL

1°) - Pour les véhicules de moins de 2T5, et maximum 2m30 de large, 2m30 de haut :

- Au "LYS", continuer tout droit et prendre la D 17 en direction de PRECY sur OISE-NOAILLES.
- Passer le FONT DE PRECY (limite en piés et hauteur).
- A 300m après le pont, traverser la D 92 en direction de PRECY S/OISE entre
- Prendre aussitôt à droite en suivant la flèche "PARKING P.L."
- A 200m tourner à gauche en direction de NOAILLES-BEAUVAIS.
- à 1km, STOP, tourner à gauche sur la D44 en direction de BLAINCOURT-NOAILLES-BEAUVAIS.
- Continuer sur la D44 pendant 6kms et tourner à droite sur la D 929 en direction de MOUY- CLERMONT.
- (attention ce panneau indicateur n'est visible que par les automobilistes arrivant face à nous. Il faut se retourner pour le voir ! Nous ajouterons si possible une flèche "DUSSART" qui puisse être bien visible pour vous).
- Entrée de CIRES-les-MELLO à 3km500 de là.
- Dans CIRES-les-MELLO, prendre la 3ème rue à droite. Traverser tout le village (qui, à la moitié, devient "MELLO").
- Au STOP, prendre la D 123 à droite en direction de ST VAST-les-MELLO.
- L'entrée du château se trouve à 200m sur la gauche, en plein VIRAGE. Attention donc en occupant la route.
- Dans le parc, roulez TRES LENTEMENT si vous tenez à vos pots d'échappement et à vos suspensions... 2 TRES GROS CASSIS !.

TRAJET : [REDACTED]
Durée : 50' à 60'.

*Regie 16-4/156-20-92
Chateau de Mello
60 660 Cires les Mello*

Plan (agrandi) du premier étage du Château (époque 1919)

Baudrot GU78-B37
/GU79 -B38

Baudrot GU76-B35

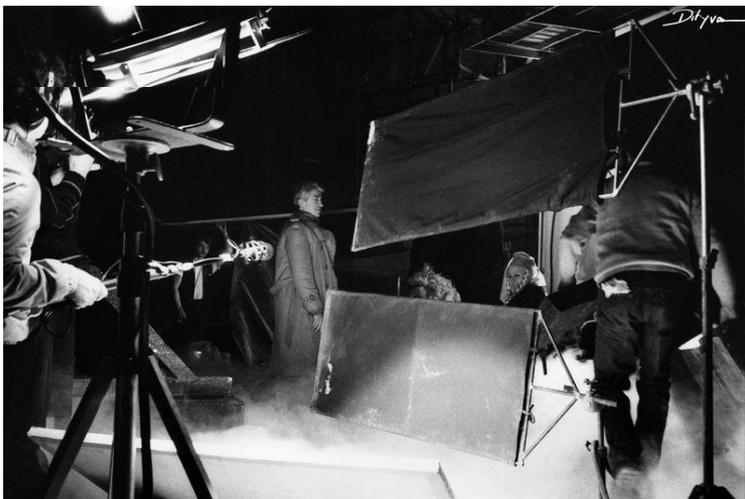
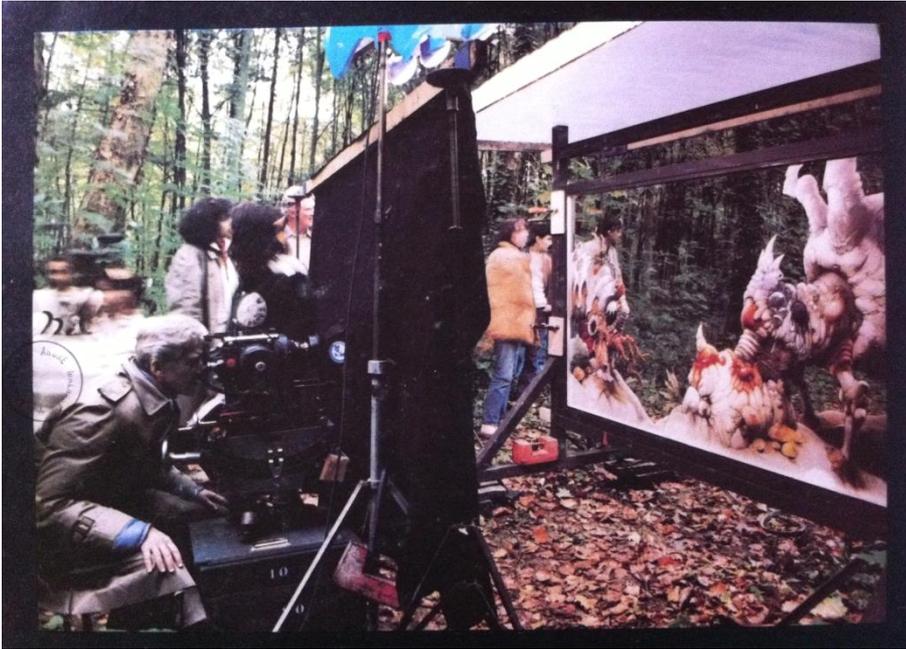

Pistes pour la 3ème étape :

- À quelle forme vous fait penser ce plan d'architecte ?
- Selon vous, pourquoi le chef décorateur a écrit « la chambre invité malade »?...
- Imaginez l'intrigue en vous appuyant sur les polaroïds disposés à certains endroits du plan (ce plan doit être rapproché au plateau de jeu du *Cluedo*).

Le *glass-painting* comme dispositif cinématographique

Images pour un film : les décors d'Enki Bilal pour la Vie est un Roman d'Alain Resnais, Ed. Dargaud, 1992.

Claude Dityvon

Dixième solution :

On achète une plaque de verre d'environ un mètre sur deux. On la nettoie, on convoque un peintre expérimenté avec ses instruments. Il faut lui expliquer la situation. Il fait un dessin précis qui représente le décor.

Il reproduit ce dessin en trompe-l'œil sur la plaque de verre avec une peinture spéciale parfaitement opaque à la lumière. Il faut laisser au verre sa transparence pour le ciel, la porte du château d'eau et les dunes de l'avant-plan nécessaires aux déambulations du héros fatigué. On amène deux camions de sable dans un très grand studio. On place la plaque de verre très près de la caméra, à environ 1,30 m. On met un objectif de courte focale sur l'appareil (25 mm), on tend un grand tissu noir ou "borniol" entre la caméra et la plaque de verre afin d'éviter les reflets en n'oubliant pas de laisser un trou pour l'objectif.

Avec le sable il faut fabriquer deux dunes sur le plateau de façon à ce qu'elles s'ajustent parfaitement au dessin. Au fond du plateau, on place un "cyclo" bleu pour faire le ciel et devant celui-ci, on élève une porte à l'emplacement de la transparence de la peinture. On met la sentinelle devant la porte.

On éclaire le tout abondamment. Il faut un diaphragme de plus ou moins 11, pour que tout soit net. On amène le héros. Tournage et le tour est joué.

Soit 1 semaine de peinture, 1 jour de construction, 1 jour de préparation, 1/2 journée de tournage.

Si les moyens manquent, on transporte la peinture, la porte, la sentinelle et le héros à la mer de Sable où à Berck-Plage. Mais, il faut attendre que le temps soit le même que sur la peinture, et on tourne.

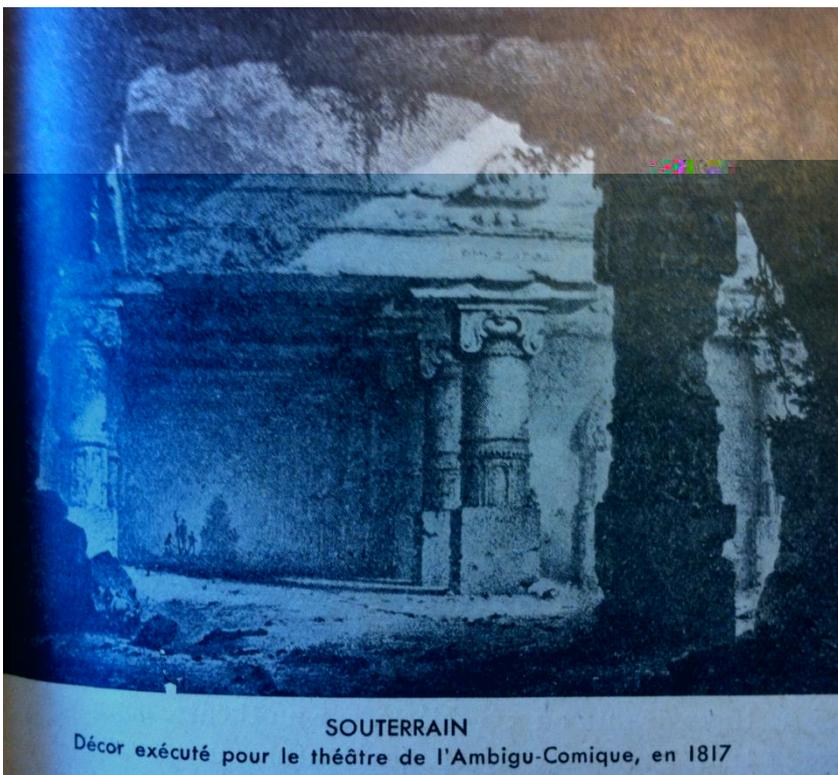
Soit 1 semaine de peinture, 3 heures de voyage, 2 heures de préparation, un coup de bol où trois jours d'attente, 2 heures de tournage.

Dessin de Bilal pour les « temps légendaires » d'après les décors de Jacques Saulnier

Le faste des
« illusions
gothiques » :
Esquisse de
décor de Louis
Mandé-
Daguerre pour
l'opéra *Aladin*
ou *la Lampe*
merveilleuse

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Daguerre peintre et décorateur, Georges Potonniée (Ref : HL. 68), Paris P, Montel, 1935.

3ème étape : retour sur le *glass-painting*

* compléter dans votre « carnet d'enquêteur » les *glass* suivants en vous aidant de la page du scénario découpé. Donner un titre à chacun des *glass*.

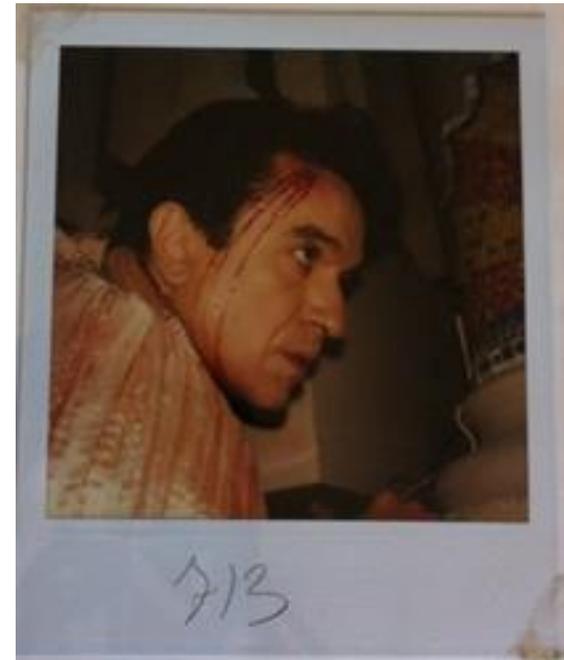
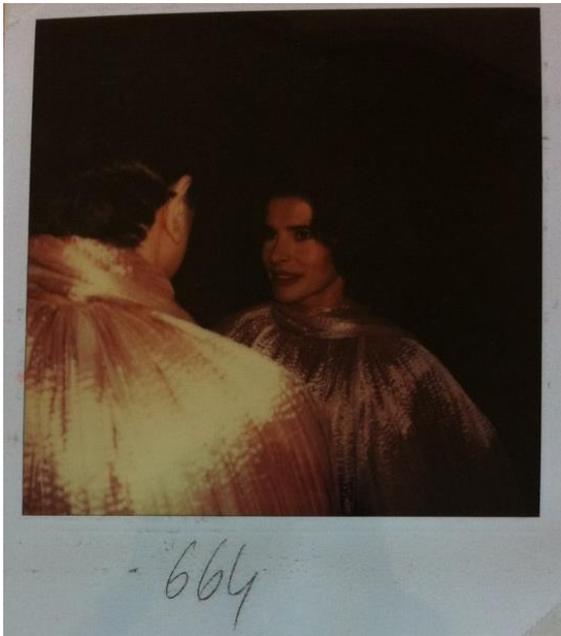
A-t-on déjà vu une nourrice sortir d'un arbre et porter un enfant qui sera, un jour, roi. Ce qui ne l'empêche pas de s'enfoncer, sans hésiter, dans une forêt sans doute luxuriante, peut-être hostile, mais sûrement tropicale.

Au chevet de la nourrice mourante un lion en peluche et un vrai prince. Pour lui, il est temps d'apporter le bonheur à son royaume : ... « Va!... » lui dit-elle.

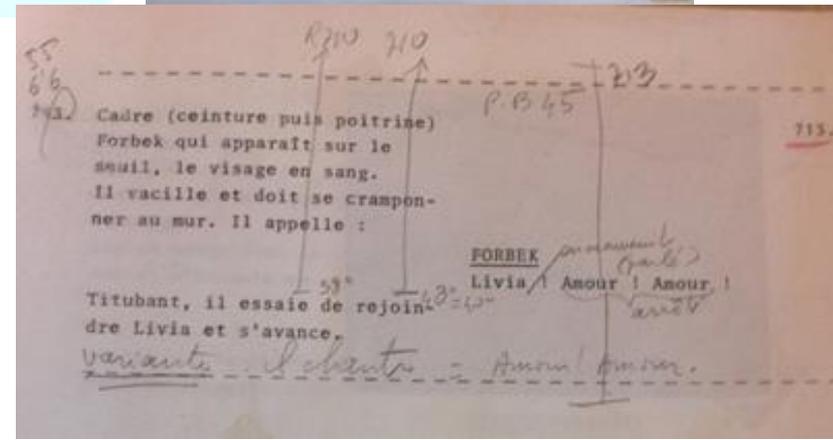

Scénario à trous / Forbek et Livia.

* Imaginer un dialogue entre les deux personnages à l'aide des polaroids de la scripte et des extraits de scénario de Jean Gruault.

Baudrot GU78-B37 /GU79 -B38

Sources :

Filmographie :

Dans le coffret DVD, *La Vie est un Roman*, édité par MK2 en 2002 :

« Resnais est un roman » de Guy Seligmann et Anne Andrew, USA, 1983.

« Sylvette Baudrot », « Jacques Saulnier », interviews de Serge Toubiana et Philippe Truffaut, Paris, Septembre 2002.

Fonds d'archives de la Cinémathèque :

Affiche du film : A101-081

photographies de plateaux : **PO0027444**

Fond Sylvette Baudrot : GU177 – B59 / GU76-B35 / GU77-B36 / GU78-B37 / GU79 -B38

Daguerre peintre et décorateur, Georges Potonniée Paris P, Montel, 1935 : HL 68

Fond Jacques Saulnier : maquette tridimensionnelle du château, conservée en quatre parties dans l'entrepôt rue Aubervilliers : M074, M075, M076, M077

Photographies de Stéphane Dabrowski de la maquette du décor de Jacques Saulnier de la bibliothèque du manoir, 15 mai 2002 : M 124 Or

Bibliographie :

Repérages (1956 – 1976), photographies d'Alain Resnais et texte de Jorge Semprun, Chêne, Paris, 1974.

Vathek et ses épisodes, William Beckford, éditions Didier Girard, 2003.

Images pour un film : les décors d'Enki Bilal pour la Vie est un Roman d'Alain Resnais, Dargaud, 1992.

L'Atelier d'Alain Resnais, François Thomas, Flammarion, 1992.

Rêve de monuments : monuments imaginaires, Ed. du patrimoine (sous la dir. Christian Caujolle), Broché, 2012.

Ressources internet :

Liste des archives de l'exposition E.R.O.S (1959-1960) sur site d'André Breton : <http://www.andrebreton.fr/series/79>

Photographies de Claude Raymond Dityvon (voire aussi l'ouvrage sur les décors d'Enki Bilal aux éditions Dargaud). Archives de l'exposition « Moments de tournage » et « Portraits de cinéma » sur le site :

<http://www.claude-dityvon.fr/exhibits/show/les-expositions-de-claude-dity/expositions-claude-dityvon#3>

<http://www.claude-dityvon.fr/exhibits/show/les-expositions-de-claude-dity/portraits-de-cin--ma#12>

Esquisse de Louis Daguerre du décor pour l'opéra *Aladin et la Lampe merveilleuse* sur :

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7000023w>