
Carol

Todd Haynes

Fiche interactive

Lycéens et apprentis au cinéma
Auvergne-Rhône-Alpes

Auteurs : Alban Liebl / Alban Jamin

Conception : Café des Images - LAC Normandie

Publication : AcirA / Sauve qui peut le court métrage

 La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

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 :

- 📄 Bande annonce
- 📄 Patricia Highsmith
- 📄 Une image (senti)mentale
- 📄 (Re)commencer
- 📄 Première apparition

LE FILM

Générique

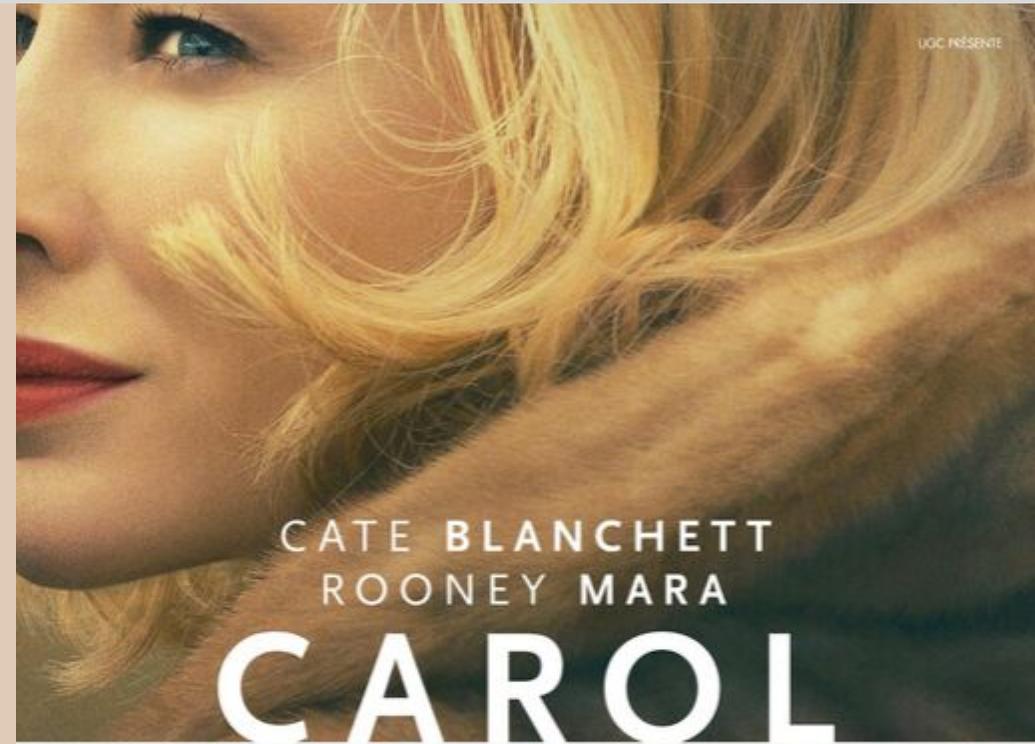
USA-GB / 2016 / 1h58 / Couleur
Réalisation : Todd Haynes
Scénario : Phyllis Nagy,
d'après le roman *The Price of Salt*
de Patricia Highsmith
Photographie : Edward Lachman
Musique : Carter Burwell

Avec

Cate Blanchett	CAROL AIRD
Rooney Mara	THERESE BELIVET
Jake Lacy	RICHARD
Sarah Paulson	ABBY

Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée d'un grand magasin de Manhattan, fait la connaissance d'une cliente distinguée, Carol, femme séduisante, prisonnière d'un mariage peu heureux. À l'étincelle de la première rencontre succède rapidement un sentiment plus profond. Les deux femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre les conventions et leur attirance mutuelle.

Bande annonce

PREPARER LA PROJECTION

TODD HAYNES

Passionné dès son plus jeune âge par les arts visuels, Todd Haynes s'adonne d'abord à la peinture, mais ne tarde pas à tourner des films amateurs et expérimentaux. Avec son premier long métrage, *Poison*, inspiré par Jean Genet, il décroche le Grand Prix du jury au festival de Sundance en 1991. S'imposant comme une figure montante du cinéma indépendant américain, Todd Haynes dirige en 1995 Julianne Moore dans *Safe*, film sur la peur de la contamination qui peut être lu comme une allégorie du sida. En 1998, il revient sur la fascination exercée par le mouvement glam rock des années 70 dans le flamboyant *Velvet Goldmine*. Puis il revisite le mélodrame classique avec *Loin du paradis*, qui obtient 4 nominations aux Oscars. Suivra l'anti-biopic *I'm not there* (2007), dans lequel le chanteur Bob Dylan est incarné par six comédiens. Après avoir réalisé pour la télévision l'adaptation du célèbre roman *Mildred Pierce*, Todd Haynes fait son retour au cinéma avec *Carol*, présenté en Sélection Officielle au Festival de Cannes 2015.

Filmographie

PREPARER LA PROJECTION

À LA SOURCE

Carol est tiré de *The Price of Salt* (1952), deuxième roman de Patricia Highsmith, écrivain américain connue pour ses polars et souvent adaptée au cinéma. L'histoire a été inspirée par une expérience vécue par l'auteure alors qu'elle occupait pendant les fêtes de Noël un poste de vendeuse au rayon jouets d'un grand magasin. Avec *The Price of Salt*, Highsmith pose un regard nouveau sur l'homosexualité, alors associée à une littérature spécifique, clandestine et marginalisée, où les histoires d'amour se terminent toujours de manière tragique. L'écrivain, qui a horreur des étiquettes, sort totalement de ce schéma et impose une approche très moderne et cinématographique à laquelle Haynes reste extrêmement fidèle. Est déjà très présent dans le roman le contexte urbain – le New York grouillant et presque fantomatique des années 1950 – qui sert de décor principal au film et qui inspire aussi à l'époque de nombreux photographes de rue, pionniers de la couleur, comme Saul Leiter.

PATRICIA HIGHSMITH

PREPARER LA PROJECTION

PISTES D'OBSERVATION

UN RÉCIT EN COULEURS

La photographie du film, très soignée, a aussi un rôle narratif. Vous observerez particulièrement le travail effectué sur les couleurs.

NAISSANCE D'UNE PASSION

Carol raconte une histoire d'amour interdite. Vous serez attentifs à la façon dont les sentiments peuvent être exprimés sans recours explicite aux dialogues.

PRIMAUTÉ DE LA MISE EN SCÈNE

Le film marque par la sophistication de sa mise en scène. Vous remarquerez notamment l'usage des mouvements de caméra et l'attention portée aux éléments de décor, accessoires, costumes.

ANALYSER LE FILM

UNE IMAGE (SENTI)MENTALE

A l'image de ses héroïnes, *Carol* est un film secret qui ne livre pas aisément ses sentiments. Todd Haynes et son directeur de la photographie Ed Lachman, inventent une mise en scène et un travail sur la texture de l'image qui expriment la complexité des sentiments sans avoir besoin de faire formuler verbalement les affects des protagonistes. Cette analyse propose d'observer certains choix caractéristiques de cette démarche créatrice.

QUESTIONS

- Comment le don de photographe de Therese se développe-t-il durant le film ?
- Pourquoi peut-on dire que la photographie exprime le rapport de Therese au monde ?
- Pouvez-vous constater une évolution dans le jeu de Cate Blanchett durant le film ?
- Faire une recherche sur l'usage de la musique de Carter Burwell et l'instrumentation choisie pour cette partition.

VIDÉO D'ANALYSE

ANALYSER LE FILM

ANALYSE DE SÉQUENCE

L'ouverture de *Carol* mérite une attention toute particulière. Non seulement parce que ce moment de l'histoire, sur lequel le film reviendra se conclure, constitue une manière énigmatique de nous présenter les personnages, mais surtout parce qu'il dissémine quelques éléments à teneur programmatique. Il s'agira notamment d'être attentif aux effets d'échos (trois fois le même geste : une main posée sur l'épaule de Therese) et de reprises (puisque le film donne l'impression de commencer deux voire trois fois plutôt qu'une...).

capricci
ÉDITEUR DE CINÉMA

PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS

- Repérez les procédés et éléments qui définissent les choix formels du film dès cette séquence d'ouverture (mise en scène, musique, travail sur l'image).
- Dans quelle atmosphère plongent-ils le spectateur ?

(RE)COMMENCER

Séquence commentée

capricci
ÉDITEUR DE CINÉMA

ANALYSER LE FILM

ANALYSE DE SÉQUENCE

Inspirée d'une expérience réellement vécue par Patricia Highsmith, la première apparition de Carol est capitale pour comprendre la fascination qu'elle va exercer sur Therese. C'est un tour de force de mise en scène, à la fois économe dans ses moyens et extrêmement précise dans ses choix de réalisation et de direction d'actrices.

QUESTIONS

- Comparez cette première rencontre avec la séquence finale où Therese se dirige vers Carol au restaurant. Quels choix de réalisation sont désormais utilisés ? Que pouvez-vous constater à propos des rapports entre les deux femmes, en comparaison avec la séquence du grand magasin ?
- Choisissez une autre séquence du film où la subjectivité de Therese est exprimée et observez les choix de réalisation adoptés pour retranscrire les sensations de la jeune femme (cadres, rythmes de l'image, usages de filtres, environnement sonore).

PREMIÈRE APPARITION

Séquence commentée

ANALYSER LE FILM

LA GARDE-ROBE DE THERESE

Sandy Powell, grande costumière hollywoodienne qui collabore souvent avec Todd Haynes, utilise les vêtements des personnages comme autant d'éléments indispensables à leur caractérisation. Les vêtements ne sont pas uniquement des marqueurs temporels : à travers le choix des étoffes, des coupes, des couleurs ou des accessoires, les évolutions psychologiques se révèlent. On peut donc observer les choix vestimentaires de Therese qui suggèrent le parcours initiatique de la jeune femme.

PROPOSITION D'ACTIVITÉS

- Relevez 4 photogrammes du personnage de Carol afin d'observer ses changements vestimentaires à travers le film. Que révèlent-ils de l'héroïne et de son évolution psychologique ?
- Commentez l'usage des couleurs dans le film : comment qualifier les luminosités, les tons, les saturations ? Quel univers se compose à travers ces choix ?

CINQ PHOTOGRAMMES

PROLONGER LA DÉCOUVERTE...

CAROL

- Fiche film - Transmettre le cinéma
- Page ressources - Festival de Cannes
- *Carol*, ou l'envers du mélodrame - Diacritik
- Entretien avec Todd Haynes - Télérama
- Filmographie de Cate Blanchett en vidéo - Arte

COLLABORATEURS

- Entretien avec Ed Lachman, chef opérateur - AFC
- Entretien avec Phyllis Nagy, scénariste- Télérama

INSPIRATION : LA STREET PHOTOGRAPHY

- Saul Leiter - Phototrend
- Helen Levitt - Graine de Photographe