

LES CHAUSSONS ROUGES

LA RENCONTRE DU CINÉMA ET DE LA DANSE

FICHE TECHNIQUE

Réalisé par : Michael Powell, Emeric Pressburger

Année de production : 1948

Pays : Royaume-Uni

Durée : 133 minutes

Victoria, danseuse, et Julian, compositeur, sont engagé-e-s dans une troupe de ballet. Tyrannique, le directeur pousse Vicky à s'identifier à l'héroïne du ballet Les Chaussons Rouges. Elle va devoir choisir entre sa passion et son amour pour Julian.

À travers la mise en abyme d'un ballet, les deux cinéastes adaptent librement le conte de Hans Christian Andersen. Il y a un double jeu entre ce que vit la protagoniste dans sa vie personnelle et l'héroïne des Souliers Rouges, le ballet qu'elle joue.

Le film a été restauré et est ressorti en salle en 2012.

NOMINATIONS ET RÉCOMPENSES

- Nominé aux Oscars pour le meilleur film en 1949.
- Oscar de la meilleure direction artistique en 1949.
- Golden Globes de la meilleure musique en 1949.

MOTS CLÉS

- Ballet
- Compositeur
- Amour
- Tout donner
- Passion artistique
- Destructeur
- Œuvre restaurée

GRANDES THÉMATIQUES DU FILM

- La mise en abyme d'un conte
- La passion artistique destructrice
- Le ballet, oeuvre réunissant une multitude de talents
- Les couleurs du film via l'utilisation du trichrome

LA MISE EN ABYME D'UN CONTE

- *Comment les cinéastes font leur propre adaptation du conte d'Andersen ?*
- *Comment Boris Lemontov agit auprès de Vicky pour la faire danser à tout prix ?*
- *Quel est le rapport entre l'amour et la création dans ce film ?*
- *Comment diviserais-tu le film en deux ? À quel moment sens-tu que le film bascule ?*

À travers le personnage de Vicky, les deux cinéastes adaptent le conte d'Andersen. Ils font suivre à cette danseuse candide le même sort que l'héroïne du conte, avec sa rencontre du directeur de la compagnie. Apparaissant comme la personne qui va pouvoir réaliser son rêve, il devient en réalité celui qui la mènera à sa chute.

Dès le début de l'œuvre, le ton est lancé, lorsque Boris demande à Vicky "Pourquoi voulez-vous danser ?" et qu'elle lui répond "Pourquoi voulez-vous vivre ?". L'art exige un dévouement total, voir que l'on meurt pour lui selon Boris et Vicky. Cette obsession tourne mal lorsque l'héroïne va comprendre qu'il existe d'autres manières d'être heureuse dans la vie et qu'elle peut tout de même concilier les deux. Boris, qui considère que l'amour est un poison pour toute danseuse et sa carrière, va alors jouer de l'impact qu'il a eu sur l'ascension de Vicky pour la faire revenir à sa passion.

La danse, et en particulier le ballet, nécessite une rigueur, un investissement physique hors pair afin de créer des gestes et des regards qui atteignent la perfection. Ce n'est donc pas pour rien que les réalisateurs ont choisi ce type d'art pour représenter le dévouement qu'exige la création artistique.

Le long métrage se divise en deux parties : d'abord l'ascension de Vicky en tant que danseuse, mais également sa découverte de l'amour dans sa relation avec Julian, puis sa descente aux enfers jusqu'à la fin tragique du film. Lors de la longue scène de danse, lorsque des hallucinations se mêlent à son récital, et qu'elle voit apparaître tour à tour Boris puis Julian, le public comprend qu'elle est tiraillée entre deux hommes reliés à son art.

Le rappel dans la scène finale du conte, lorsque Vicky demande à Julian de lui enlever ses chaussons rouges est d'autant plus marquant, car elle décide de les retirer pour s'envoler, comme dans l'histoire originale. Plutôt que de choisir entre l'amour et sa passion, elle préfère ne plus vivre.

LE BALLET, OEUVRE RÉUNISSANT UNE MULTITUDE DE TALENTS

- *Comment fonctionne un ballet ? Quels sont les métiers qui gravitent autour de la représentation ?*
- *Que fait Julian pour le ballet dans le film ?*

Dans l'ensemble du film, le public peut observer la multitude de ressources et de talents qu'il faut pour créer un ballet : tous-tes les musicien-ne-s, le-a compositeur-ice, le-a chorégraphe, les décorateur-ice-s, costumier-ère-s ainsi que le directeur de la compagnie.

Julian se charge d'abord de faire répéter l'orchestre du ballet, avant de devenir compositeur des musiques de chaque œuvre jouée par la compagnie.

Les ballets nécessitent un investissement et une rigueur de la part des danseur-se-s, mais également de tous les métiers qui gravitent autour. Cet art symbolise l'effort individuel afin de faire briller le collectif, où chaque détail compte.

LES FILMS DE DANSE

- *Ce film t'a-t-il fait penser à d'autres œuvres de danse plus récentes ?*

Ce film a inspiré de nombreux artistes, notamment avec la mise en abyme entre un ballet et la vie de son héroïne, comme dans *Black Swan*, de Darren Aronofsky. La différence serait dans le fait que Nina accepte de se sacrifier pour atteindre la perfection sur une représentation unique, tandis que Vicky n'arrive pas à choisir entre l'amour et la passion.

Le conte a également été repris dans différentes formes : une adaptation dans une comédie musicale, appelée *Les Souliers Rouges*, est actuellement en tournée en France.

- *Quelles caractéristiques retrouves-tu dans les films de danse ?*

La danse et le cinéma se mélangent depuis la création du septième art, et pas seulement dans des comédies musicales. Les films de danse incluent donc des séquences très rythmées de chorégraphies, seul ou en groupe, permettant de montrer l'évolution du personnage sur son niveau de danse et des difficultés qu'il peut rencontrer. Le mouvement de la caméra accompagne les gestes et figures réalisées par les artistes, renforçant ainsi l'effort produit des danseur-se-s. La caméra devient parfois une danseuse elle-même en effectuant une chorégraphie pour suivre les pas et rentrer dans l'univers des protagonistes.

- *Donne ton analyse de la scène de danse d'une petite vingtaine de minutes.*

La séquence de dix sept minutes de danse de Vicky devient un véritable spectacle enivrant pour le public. Elle rompt avec l'univers cinématographique pour plonger dans la fiction du ballet, comme si le public était également dans la salle. Usant de nombreuses surimpressions, les mouvements de caméra dépassent l'expérience frontale du spectacle pour aller presque communiquer physiquement et danser avec les personnages, accompagnant et épousant leur grâce. Cette scène de théâtre nous plonge dans un univers magique grâce aux images, la luminosité et les décors flamboyants. La musique renforce l'immersion dans le monde classique et nous emporte dans cette représentation jusqu'à la dernière note.

LES COULEURS DU FILM ET SA RESTAURATION

- *Qu'est-ce qui t'a marqué dans le film en termes de technique et de scénographie ?*
- *Le film a été restauré au début des années 2010. Sais-tu ce que cela signifie et quels ont été les défis rencontrés ?*

Accueilli par la critique de manière mitigée au Royaume-Uni, le film a connu un très grand succès à l'international. Il a marqué de nombreux réalisateur·ice·s états-unien·ne·s, notamment Francis Ford Coppola, Brian de Palma et Martin Scorsese. Ce dernier a d'ailleurs participé activement à la restauration du film afin qu'il puisse ressortir en salle en 2012.

Le film a été réalisé avec une caméra appelée Technicolor Trichrome, permettant la représentation aussi flamboyante des couleurs. Mise au point en 1932 par Herbert Kalmus, cet appareil gérait trois pellicules, qui captaient respectivement les luminance du rouge, du vert et du bleu. Durant une présentation du film, Jean-Pierre Verscheure, historien des techniques du cinéma, explique qu'à cette époque, les réalisateur·ice·s souhaitant travailler avec Technicolor se voyaient imposer par le fabricant le choix des couleurs, des décors, des costumes, tout ce qui est en couleurs que la caméra va capter. Michael Powell et Emeric Pressburger n'avaient donc pas totalement la main sur les couleurs vives présentes à l'écran.

Les Chaussons Rouges a été particulièrement difficile à restaurer car la caméra Trichrome n'est plus utilisée depuis les années 1970 et il a donc été impossible de faire renaître le film dans sa version originale.

EXPLICATION DE LA RESTAURATION D'UN FILM

- [Des frères Lumière à Agnès Varda : Comment restaure-t-on un film ?](#), CNC, 2023.

L'ÉVOLUTION DES MŒURS ET LA REPRÉSENTATION AU CINÉMA

- *Qu'est-ce qui t'a marqué dans la scène de la calèche entre Vicky et Julian ? Comment est représenté le consentement dans cette séquence ?*

Durant la scène où Julian et Victoria passent une soirée ensemble dans la calèche, le couple semble passer un moment paisible. Mais, lorsque la danseuse s'interroge sur le lieu où ils se baladent et pensent réveiller le chauffeur pour lui demander mais celui-ci dort, Julian lui dit de ne pas le faire. Elle insiste et du coup, Julian choisit de l'embrasser pour faire passer le moment. Ce bisou interpelle car il semble vraiment la saisir avec force pour la détourner. Cette séquence rappelle qu'à la fin des années 1940, le consentement n'était pas forcément pris en compte dans les scènes romantiques. Avec les années, cette scène apparaît dérangeante mais montre bien que les mœurs de la société de l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, sur la notion du respect, d'égalité, de consentement, ainsi que le rapport aux femmes.

- Est-ce que d'autres scènes t'ont marqué, représentant une société qui ne paraît plus en lien avec notre époque ?

PISTES DE DISCUSSION OU DE TRAVAIL

- Débattre autour des répliques : “Pourquoi voulez-vous danser ?” et “Pourquoi voulez-vous vivre ?”.
- Débattre de l'importance d'avoir une passion et jusqu'où faut-il aller pour réussir dans son domaine. Être artiste est-il forcément synonyme de sacrifice ?
- Discuter de cette question : Est-il nécessaire de se sacrifier pour être heureux-se ?
- Discuter de l'importance de l'accompagnement psychologique ainsi que la préparation mentale dans les métiers artistiques et sportifs de hauts niveaux.
- Discuter du comportement tyrannique de Boris Lermontov dans le film et ce que Victoria aurait pu faire pour fixer des limites.
- Discuter des différences entre un ballet et les comédies musicales.
- Discuter des difficultés que peuvent rencontrer des danseur-se-s de ballet aujourd'hui. Le ballet est-il un lieu discriminatoire ?
- Discuter de l'intérêt des mises en abyme dans un film.
- Discuter des droits d'auteurs : comment cela fonctionne lors de la création d'un ballet ?
- Faire des recherches sur la conservation des films. Où sont-ils conservés ? Comment peut-on les restaurer ? Quel est l'intérêt de la restauration d'œuvres ?
- Discuter : Comment les images d'un film évoluent avec le temps et les mœurs de la société ?

EN SAVOIR PLUS

- *Fiche d'analyse du film, réalisé par Paolo Zannier, pour Cinepage en 2006* : <http://www.cinepage.fr/wp-content/uploads/2022/10/leschaussonsrouges.pdf>
- *Présentation du film et de l'esthétique par Felix Van Groeningen et Jean-Pierre Verscheure, historien des techniques du cinéma* : <https://www.lacinetek.com/fr/film/les-chaussons-rouges-michael-powell-vod>
- *Racisme dans le monde de la danse : Chloé Lopes Gomes rompt le silence, France Culture* : https://www.youtube.com/watch?v=3nbgR3YLeBw&ab_channel=FranceCulture
- *Un jour avec Guillaume Diop, premier danseur étoile noir de l'Opéra de Paris* : https://www.youtube.com/watch?v=giXbsUHslCM&ab_channel=Brut
- *Bande annonce du film Yuli, retraçant la vie du danseur étoile cubain Carlos Acosta* : <https://www.youtube.com/watch?v=lxg6kaZ1sq0>
- *Les films de danse ou la chorégraphie de la métamorphose adolescente, Sébastien Dupont, Dans L'adolescente et le cinéma (2013), pages 283 à 299* : <https://www.cairn.info/l-adolescente-et-le-cinema--9782749236674-page-283.htm>

CRITIQUES

- *Le bleu du miroir* : <https://www.lebleudumiroir.fr/critique-les-chaussons-rouges/>
- *Les écrans d'Élodie* : <https://lesecransdelodie.com/les-chaussons-rouges-en-version-restauree/>

LE FESTIVAL

Le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon est un festival de cinéma dont la 15ème édition aura lieu du 14 au 20 octobre 2024. Cet événement festif se déroule chaque année à la même période. Il propose au public de voir des films en avant-première, venant du monde entier. La programmation complète est ainsi constituée de courts et longs métrages, de documentaires et d'œuvres de fiction, de films en prise de vues réelles et films d'animation, pour tous les publics à partir de 3 ans. D'autres activités sont proposées pendant cette manifestation culturelle : des rencontres avec les cinéastes, des ateliers d'analyses filmiques, des parcours dans les coulisses du festival, etc. L'événement se clôture par une cérémonie de remise des prix des films primés par des jurys professionnel-le-s, scolaires ainsi que le public.

Les séances du festival ont lieu dans plusieurs lieux de la ville : au cinéma le Concorde, la salle du Manège au Grand R et dans l'auditorium du Cyel. Des séances décentralisées s'organisent également dans d'autres communes la semaine précédant le festival : au Carfour d'Aubigny-Les Clouzeaux, au Roc de La Ferrière et au Cinétoile d'Aizenay.

LE VISUEL

Cette année l'affiche du Festival est une peinture de l'artiste Cyrielle Gulacsy. De loin, celle-ci représente un dégradé vibrant de lumière tel qu'on le perçoit lors d'un lever ou d'un coucher de soleil. De près la toile s'anime dans chaque détail à travers le pointillisme de l'artiste.

Comme sur cette peinture, le festival nous invite à questionner notre rapport au monde, et à travers les films, jouent avec les points de vue tout en proposant de faire l'expérience du temps, avec des formats plus ou moins courts.

PISTES DE TRAVAIL SUR L’AFFICHE

- Regarder les différents éléments qui composent une affiche : le titre, les dates, le lieu, le logo du festival...
- Décrire ce qu'on voit sur l'image.
- Décrire ce qu'elle évoque, les émotions ressenties...

CONTACT

JEUNE PUBLIC ET SCOLAIRES

HELENE HOËL

hhoel@fif-85.com

CLAIRE LEVY

clevy@fif-85.com

ÉLOÏSE CALVAR

ecalvar@cinema-concorde.com

02 51 36 21 56

www.fif-85.com

Conception du dossier pédagogique

Claire Levy

Éloïse Calvar