

Princess Bride

Film d'aventure, fiction couleur,
Américain
Date de sortie 1987 (1h 38min)
Titre original : The princess bride
Réalisé par Rob Reiner
Scénario de William Goldman (d'après son roman, 1973)

Avec Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin, Wallace Shawn, Chris Sarandon, Billy Cristal et Carole Kane, Fred Savage, Peter Falk
Musique : Mark Knopfler (« Dire Straits ») Willy De Ville (« Story Book Love »)

Distributeur français : Artedis

Mots clés : amour, conteur, décalage, duel, épreuves grand-père, humour, livre, maléfice, miracle, princesse, torture...

Mots clés de cinéma : aventures, contes, effets spéciaux, décors, héros de cinéma, livre, merveilleux, parodie, réalité/fiction,

1. Autour du film

Résumé :

Un petit garçon grippé reçoit la visite de son grand-père qui décide de lui lire un conte de fées. Au fur et à mesure de la lecture, se déroule sur l'écran l'histoire de la Princesse bouton d'Or (Buttercup) et de son valet d'écurie Westley. Les deux jeunes amoureux, à l'aube de leur belle histoire, sont séparés par l'attaque de bandits de grands chemins. Bouton d'Or voit son cher Westley tomber sous ses yeux et, le croyant mort, se jure de ne plus jamais aimer. Cinq ans plus tard, amère et résignée, elle s'apprête à épouser par devoir le cruel prince Humperdinck. Enlevée avant la cérémonie par des malfrats, Bouton d'Or est délivrée par un mystérieux inconnu dont le regard lui paraît familier derrière son masque. La voici entraînée dans de folles aventures à l'issue desquelles elle retrouvera son amour et le bonheur. (source ABC Le France)

Nb : le film sera proposé en VO, étant donné la difficulté de la traduction et le décalage de registre de langue.

Connaissances culturelles

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art

présenter le scénariste

(rappeler son rôle : il invente et écrit l'histoire puis intervient le réalisateur)

William Goldman (né le 12/8/1931, à Chicago, Illinois, Etats-Unis) est un auteur de nombreux romans, nouvelles et scénario. Il a écrit en 1973 le roman éponyme qu'il a ensuite adapté au cinéma. A l'origine du titre, il a demandé à ses deux filles quel type d'histoire il pouvait écrire. L'une a répondu une histoire de « Princess » et l'autre, une histoire de « Bride » d'où le titre.

Il a, entre autre, écrit Butch Cassidy et le kid (oscar du meilleur scénario original en 1989), Les hommes du Président (oscar du meilleur scénario adapté en 1976).

William Goldman a essayé pendant près de quinze ans de faire un film à partir de son roman. Ces années ont été rythmées par quatre échecs :

- un producteur de la 20th Century Fox a été renvoyé, juste avant de signer,
- un studio a fermé,
- un cadre d'un autre studio a lui aussi été renvoyé
- un dernier producteur a été ruiné.

Tous ces événements sont repris dans le scénario comme clin d'œil à l'histoire du film dans le film (Fezzik est menacé de chômage, Miracle Max dit que c'est fermé, Valérie indique qu'ils sont ruinés, sans le sous).

Il a enfin réussi son projet quand il a rencontré Rob Reiner qui ne rêvait que de réaliser « Princess Bride » !

présenter le réalisateur

(il transforme l'histoire en image d'après le scénario)

Rob Reiner (né le 6/3/47, à New York, Etats-unis) est un réalisateur à succès, baigné dès son enfance dans une ambiance cinématographique. Son père, Carl Reiner, était acteur, comique, réalisateur. Rob Reiner a su démontrer ses qualités de réalisateur dans des genres très variés : Stand by me (1986), Quand Harry rencontre Sally (1989), Misery (1990), des hommes d'honneur (1992).

2. Thématiques du film

Princess Bride est un conte moderne avec beaucoup d'humour. On comprend que les choses les plus importantes dans la vie sont **l'amour et raconter des histoires**.

Ce sont les idées maîtresses du film, transmis par le grand-père quand il raconte cette histoire, lue de père en fils dans la famille. Il lit de façon traditionnelle et en même temps, le film commence !

Princess Bride est une parodie de contes et de leurs personnages avec des références aux héros et aux films hollywoodiens de genres très différents :

- Des duels de film de cape et d'épée avec des décors somptueux,
- Un prince et une princesse amoureux comme dans les contes de fées,
- Un « anti-pirate » aussi courageux et séduisant que Zorro, (le pirate est un personnage sanguinaire et cruel comme le capitaine Crochet alors que Westley reste un personnage droit et généreux)
- Des décors emplis de magie (marais de feu),
- Une salle de torture digne des James Bond,
- Des aventures initiatiques (la princesse est attaquée par des anguilles ou des rats énormes),
- Quelques aventuriers peu glorieux.

Le film a trois niveaux de lecture :

- Conventionnel : le film garde la convention du conte, par ses personnages facilement reconnaissables dans leurs caractéristiques, l'univers d'humour, d'amour, de merveilleux et de spectacles époustouflants (décors de falaises, de marais)
- Ironique : les conventions liées au conte sont détournées en un hommage affectueux, pour provoquer le sourire et le rire. Il y a une exagération qui passe par les noms des lieux de la péripétie, les dialogues des personnages (cf le dialogue retranscrit ci-dessous), les réactions des personnages, les décors trop visibles, la musique trop poussive...L'ironie est également illustrée de façon plus anecdotique par la présence de Peter Falk (rendu célèbre par son rôle d'inspecteur Columbo), un peu inquietant, qui semble un peu dangereux, qui comprend avant tout le monde et en même temps si sympathique.
- Cabotinage : les acteurs ont souvent une attitude d'autodérision vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur personnage. Par exemple, lors de la scène de duel au début du film, les personnages s'échangent des politesses, s'arrêtent quelques instants pour bavarder avant de reprendre leur combat d'épées, avec une surenchère de figures, de pirouettes, et la musique encore plus présente pour appuyer les moments de cabotinage.

INIGO
(happy as a clam)

You are wonderful!

MAN IN BLACK
Thank you -- I've worked hard to become so.

The Cliff edge is very close now. Inigo is continually being forced toward it.

INIGO
I admit it -- you are better than I am.

MAN IN BLACK
Then why are you smiling?

Inches from defeat, Inigo is, in fact, all smiles.

INIGO
Because I know something you don't know.

MAN IN BLACK
And what is that?

INIGO
I am not left-handed.

And he throws the six-fingered sword into his right hand and immediately, the tide of battle turns.

CUT TO: THE MAN IN BLACK,

stunned, doing everything he can to keep Inigo by the Cliff edge. But no use. Slowly at first, he begins to retreat.

On s'abandonne à l'histoire comme si on était sûrs que tout allait bien se terminer (vu que c'est la convention du conte), sans y croire tout à fait (on a bien du mal à y croire, étant donné les rebondissements de la mort de Westley, du mariage lors du cauchemar) mais avec l'envie de se laisser prendre par le film tout de même. Les héros sont drôles sans être ridicules,

3. Propositions de pistes pédagogiques

Avant la projection

Même pour des élèves de cycle 3, il peut être important de rappeler qu'un film est là pour susciter des émotions, le rire, la peur, l'inquiétude, tout aussi bien que l'empathie ou la compassion. Il est important d'en parler avant et surtout après le film et d'accompagner les élèves dans cet apprentissage.

Certaines scènes comme la torture ou le rat des marais peuvent impressionner les élèves, sans tout démystifier du cinéma, on peut faire référence aux « trucages ». (Attention, en parler avant, peut aussi focaliser l'attention sur quelque chose dont les enfants n'auraient probablement pas eu peur. Les notions de trucage et d'effets spéciaux, de costumes et de maquillage peuvent être abordées dans leur généralité)

*Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter
Apprentissage explicite de la mise en relation des informations dans le cas de documents associant plusieurs supports*

Analyser les images et le texte

- Travail possible à partir des affiches :

Différencier les espaces : texte et image

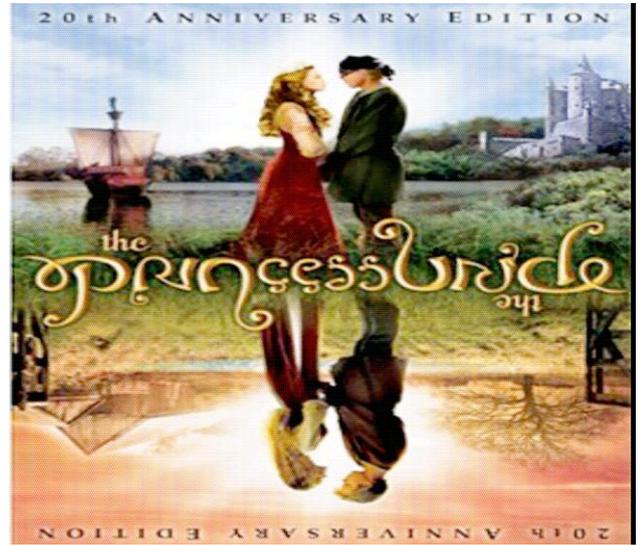
Apprécier les différents composants d'une image :

- o la scène
- o les personnages
- o le décors,
- o les couleurs,
- o les attitudes
- o le cadrage
- o l'époque représentée
- o le texte : police de caractère, taille, couleur, emplacement dans l'espace de l'affiche.

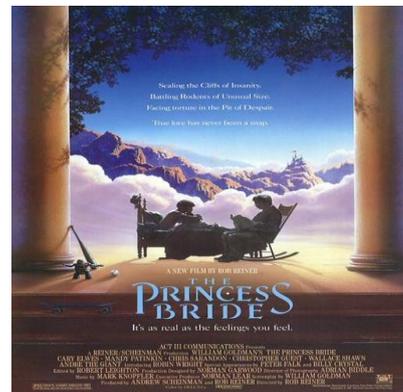
Construire une histoire en regroupant **les paysages** proposés, les juxtapositions des époques et des personnages selon leur représentation sur les affiches.

Rédiger une histoire inventée à partir des **mots clés** du film et mesurer l'écart ou la convergence avec les représentations initiales.

Remarquer sur la pochette du DVD le **palindrome** (un mot, un vers, ou une phrase que l'on peut lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. (Exemple : le mot ressasser ou la phrase Ésope reste ici et se repose.).

Analyser l'affiche française du film : la représentation des personnages et les phrases d'accroche.
(dévoiler progressivement les différents éléments de l'affiche)

le double binôme :

- identité,
- caractéristiques,
- attitudes,
- regards,
- formes (de cœur entre les deux héros),
- vêtements, décors, personnages « détournés » pour le grand-père et son petit-fils et sans décors (sont-ils réels et extraits du film ?)

Mettre en perspective, les unes à côté des autres différentes affiches afin d'amener les élèves à un véritable travail d'analyse pour émettre des hypothèses qui seront confirmées ou infirmées après la séance).

Observer le texte : le titre n'a pas été traduit. Traduire et expliquer les mots princess et bride (fiancée ou jeune mariée) pour émettre d'autres hypothèses. Mener les analyses en parallèle entre l'affiche française et américaine :

- les mots « action et fiction » « humour et amour »
- scaling the cliffs of insanity, escalader les falaises de la démente
- battling rodents of unusual size, affronter des rongeurs de taille inhabituelle,
- facing torture in the pit of despair, faire face à la torture dans le puits du désespoir
- true love has never been a snap, le grand amour n'a jamais été facile
- it's as real as the feelings you feel, c'est aussi vrai que le sont vos sentiments

Visionner la bande annonce en VO

<https://www.youtube.com/watch?v=Yhzi06h9ygk>

Ecouter les voix off, le dialogue entre le fils et sa mère. Il n'a pas envie que son grand-père vienne le garder et lui pince la joue comme à son habitude.

On découvre le décor de la chambre du petit malade.

On aperçoit la fenêtre de la chambre (comme une fenêtre vers la fiction) qui sera hors champs, par la suite. Les personnages seront filmés côté porte.

Observer le contraste avec la musique d'une autre époque et le changement de voix off (plus traditionnelle de bande annonce). On découvre tous les personnages avec leurs caractéristiques.

On découvre aussi la structure du film :

- de nombreuses références à des films de genres bien établis
- l'humour des personnages : (scène hors bande annonce)

BUTTERCUP

Because you've always been so kind to me. And I won't be seeing you again since I'm killing myself once we reach the Honeymoon Suite.

KING

(smiling away -- his hearing isn't what it once was)
Won't that be nice?

On retrouve dans ce type d'humour décalé, pince sans rire, des références aux Monty Python.

- le moteur du récit : si l'histoire est simple (deux amoureux séparés) nombreux sont les obstacles à surmonter, qui à chaque fois relancent l'action et le suspense
- Le rôle du narrateur avec des ruptures entre le dialogue du petit-fils avec son grand-père, le temps de la narration et la mise en image

Comme le dit la bande annonce à la fin ce n'est pas juste un conte de fées ordinaires :

"Not just a basic, ordinary (...) fairy tell"

Education musicale, Ecouter, comparer et commenter, Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents, Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux

Ecouter la bande originale du film

<https://www.youtube.com/watch?v=8ifSUhwmlMU>

Les paroles reprennent les phrases du film :

My love is like a story Book story, it's as reel as the feelings I feel.

L'ambiance sonore ressemble plus à une **comédie romantique** qu'à un film de cape et d'épée.

Ce lien permet d'accéder à l'intégralité de la bande son :

<https://www.youtube.com/watch?v=AszWLonyzro>

Ecouter différents extraits :

7ème min de la bande son : musique de type moyenâgeuse **gaie et dansante**

17ème min ou 25ème min : ambiance sonore très différente et plus **inquiétante**

Que faire après la projection ?

Approche sensible :

Echanger autour des ressentis des élèves

Dès le retour en classe, il est intéressant d'argumenter et de justifier les ressentis des élèves, les différentes interprétations quant aux événements et aux personnages du film. Toutes les interprétations peuvent être accueillies à partir du moment où elles sont justifiées.

Quels les moments du film (quelles scènes) vous a/ont le plus marqués ?

Quels personnages/ décors / costumes vous ont plu/déplu ?

Comment est-ce qu'on peut décrire les décors ?

L'humour :

Quels sont les moments du film où on rit, sourit ? Pourquoi ?

Amener les élèves à prendre conscience du **décalage** :

- Aller-retours entre les images de la « réalité du XXème siècle » du film et « le temps de l'histoire », la fiction.
- Des images stéréotypées et des ruptures de ton (scènes d'amour, de combats, ...), différences de cadrages (aborder le deuxième niveau de lecture, qui joue sur les clichés pour faire rire et sourire)
- La voix de l'enfant qui peut faire arrêter le récit (il est de plus en plus présent et impliqué dans l'histoire et de plus en plus nerveux)
- Choix des acteurs, leur évolution, leurs costumes, leur manière de jouer, les dialogues, l'humour sur eux-mêmes leur personnages et leur façon de jouer.

L'échange entre le Prince et Rugen en est un exemple lorsqu'il lui propose de le voir torturer Westley :

HUMPERDINCK

Tyrone, you know how much I love watching you work. But, I've got my country's five hundredth anniversary to plan, my wedding to arrange, My wife to murder, and Guilder to frame for it. I'm swamped.

RUGEN

Get some rest -- if you haven't got your health, you haven't got anything.

Amener les élèves à prendre conscience du caractère drôle/absurde du dialogue et en même temps tragique et cruel.

On peut aussi faire le lien avec le film de J Demy « Les demoiselles de Rochefort », vu plus tard cette année, qui allie tragique et légèreté.

La façon caricaturale de représenter les personnages fait références aux films de Mel Brooks. Cependant un léger décalage dans les conventions, et une pointe d'humour permet de conserver notre attachement aux personnages sans tomber dans le pastiche. (possibilité de consulter des extraits sur Nanouk).

Approche raisonnée :

Français :

Identifier les personnages d'une fiction les intentions qui les font agir, leurs relations et l'évolution de ces relations

Comprendre et interpréter des images

Enjeux littéraires et de formation personnelle ;

Découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène des types de héros/ d'héroïnes

Comprendre les qualités et valeurs qui caractérisent un héros / une héroïne, s'interroger sur les valeurs socio-culturelles et les qualités humaines dont il/elle est porteur

Découvrir des récits d'apprentissage mettant en scène l'enfant dans la vie familiale, les relations entre enfants, l'école ou d'autres groupes sociaux ; comprendre la part de vérité de la fiction

Le film fait référence à de nombreux héros de cinéma : films d'aventure, de cape et d'épée. C'est l'occasion de faire le lien entre la culture personnelle des enfants (films ou télévision ou web) et certains personnages (entre eux et les évolutions).

Liste des personnages

Grand-père	enfant	Mère
Westley	Buttercup	Prince Humperdinck
Inigo Montoya	Fezzik	Vizzini
Conte Rugen	Miracle Max	x (femme de Max)
Roi	Reine	Sorcière
Albinos	Clerc (mariage)	

Noter les phrases récurrentes du film :

« my name is Inigo Montoya, you killed my father, prepare to die »,

« As you wish », les associer aux personnages ou au style de film

Quel est le rôle du grand-père ?

Il **raconte** l'histoire à son petit-fils, d'abord pendant la scène de présentation où on voit les deux personnages dans la chambre puis on n'entend plus que la voix off du grand-père et les images du monde de Florin sont à l'écran. L'histoire devient film.

Analyser les moments où on revoit les deux protagonistes, en rupture avec l'histoire principale du film (Buttercup et Westley). Comment l'histoire est relancée par ces « arrêts ».

La narration : ce processus permet de sauter des pans entiers de l'histoire, d'interrompre des scènes, de nous faire accepter le récit, malgré les invraisemblances, de relancer l'action et de maintenir le suspens. Ces interruptions permettent aussi de maintenir le lien avec le spectateur quand on s'identifie au petit garçon tremblant de peur pour la princesse menacée par les anguilles, les mains crispées sur les draps.

La mise en scène traduit aussi cette opposition entre le temps du récit, dans la chambre, sans fenêtre, avec des personnages statiques et le récit de fiction où ils nous emportent.

Analyser les personnages et leur évolution :

Inigo : maître d'armes, qui sera au service de Westley par la suite

Fizzik : il représente la force, qui viendra aussi en aide à Westley

Vizzini : intelligence diabolique, éliminé comme par magie en sortant du cadre

Westley : héros avec toutes les qualités attendues malgré quelques moments de faiblesse.

Analyser les relations entre Westley et les personnages suivants :

Buttercup : amour, jalousie, trahison, fidélité, confiance

Prince Humperdinck : rivalité, orgueil, jalousie, haine, vengeance,

Inigo : admiration, écoute, complicité (montrer l'évolution : opposés puis alliés)

Analyser les oppositions entre les personnages principaux et secondaires :

Vizzini/fezzik : Grand / petit

Westley / Fezzik : Ruse / force

Inigo / Fezzik : Habilité / force

Westley / Vizzini : Droiture / fourberie

Rechercher toutes les **épreuves du film**, les personnages concernés, les éléments facilitateurs et leur nature (objet, ami, ennemi, animal...)

Epreuves	Le(s) personnages	Elément facilitateurs	Genre de film
Les anguilles hurlantes			
La falaise			
Le duel			
Le combat Westley/Fezzik			
La rencontre Westley/Vizzini			
Les sables mouvants			
Les rats			
La torture			
Le combat inigo/Ruggen			

Analyser la structure de conte :

Etat initial (dans le monde réel et dans celui de Florin)	
Transformation, (élément perturbateur)	
Action (s) / péripéties	
Résolution du/des problèmes	
Etat final	

Imaginer d'autres rebondissements du film

4. Pistes de prolongements dans les autres disciplines

- **Se repérer dans l'espace** : construire des repères géographiques
 - Nommer, localiser et caractériser des espaces : situer sur la carte des falaises, en Irlande (les falaises de Moher ou cliffs of Moher) ou en Normandie (Etretat, 76)
- **Distinguer l'histoire de la fiction** :
 - repérer les caractéristiques d'un château fort, les comparer avec celles du château du film

Architectures et oeuvres

Lien vers des châteaux de différentes époques (Guédelon et Versailles)

<http://www.guedelon.fr/>

<http://www.ressources.chateauversailles.fr>

Pistes de prolongements plastiques

La représentation plastique et les dispositifs de présentation

La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché : découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une production d'une œuvre (mise en scène...)

Explorer, imaginer, créer

Imaginer l'organisation de différents éléments sonores

Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation

Echanger, partager et argumenter

Argumenter un jugement sur une musique

Ecouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité

Analyse d'images

Cadrage :

Façon de positionner le sujet filmé à l'intérieur du cadre de prise de vue. Limite qui circonscrit une image dans un format donné.

Angle de prise de vue : l'angle de prise de vue détermine le champ enregistré par la caméra : il varie en fonction des objectifs choisis et de la place de la caméra par rapport au sujet filmé.

Lignes directrices : ce sont les lignes qui dirigent l'organisation spatiale du tableau et construisent l'équilibre de l'image. Ce sont des axes tracés réellement dans l'image, comme la ligne d'horizon, le bord de mer, etc... ou virtuellement par la lecture des plans et des masses colorées.

Sélectionner quelques images de chaque type dans le film et les analyser pour une lecture plus approfondie des personnages, des intentions du réalisateur.

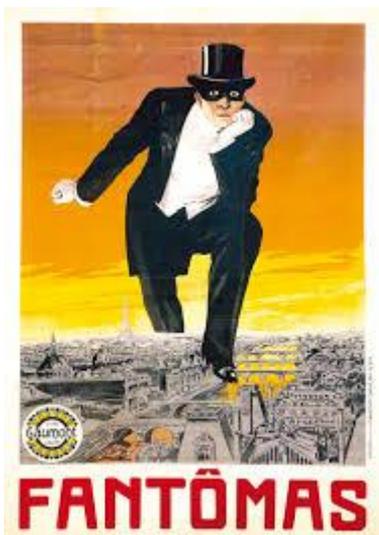
Les masques :

Le masque cache et révèle tout à la fois : le visage est-il encore reconnaissable ? Quelle impression, identité suggère le personnage masqué ? de la peur, de la crainte, de l'espoir, de l'admiration, de la force... On peut inviter les élèves à s'exprimer sur les personnages masqués qu'ils connaissent (Zorro, pirates, Fantomas, Batman, et les amener à se représenter masqués :

Représenter son visage puis le masquer (papier, tissu...

Transformer son visage et le dessiner directement masqué => comparer les effets produits

Inviter les élèves à **réaliser** leur masque pour une reconstitution de scène du film.

Dessiner les principales étapes du film, (cf story board, travail préparatoire avant le tournage pour déterminer chaque plan)

Transformer la **taille** des personnages dans différents décors

Réaliser des costumes ou des décors en 3D à partir d'images du film

Reproduire les personnages à partir de sculptures en fil de fer, papier mâché

Représenter chaque personnage par un détail qui le caractérise

A partir de montages d'images du film, d'images découpées ou dessinées, **réaliser des décors** de type fantastiques

Associer geste plastique et écoute des différentes **ambiances musicales** :
Rendre les ambiances en lien avec la musique

Réaliser un **carnet culturel** comme trace du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève. Cela peut être un objet souvenir composé d'écrits, de dessins, de collages (à partir du programme, d'images du film, d'hypothèses émises avant la projection...) puis complété après la projection (analyses filmiques, remarques et impressions suscitées par le film)

Références culturelles

Cinéma :

Film d'aventure Robin des bois de Kevin Reynolds (1991)

Film de cape et d'épée : Zorro

Film de contes, merveilleux : Peau d'âne de Jacques Demy (1970),
L'histoire sans fin de Wolfgang Peterson (1984)

Film fantastique : E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg (2002)

Le cinéma, le théâtre dans le film : To be or not to be d'Ernst Lubitsch (1942)

Nb : le personnage de James Bond vit toutes sortes de péripéties dans ses films (capture, torture...)

Ecole et cinéma 2016/2017

Lien vers le scénario du film

<http://www.awesomefilm.com/script/princess.html>

Lien vers d'autres sites

http://www.ac-nice.fr/ia06/iencannes/Sitecannes/file/Fimecole/2013_2014/Princess%20Bride/doc9.pdf

http://www.ac-nice.fr/ia06/iencannes/Sitecannes/file/Fimecole/2013_2014/Princess%20Bride/doc6.pdf

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/ecole-et-cinema/princess_bride_dossier_pedagogique.pdf

http://www.cddp95.ac-versailles.fr/cinema/IMG/pdf/princess_bride_cycle_2.pdf