

Teacher's Guide

2016 specification
first exams in 2018 (2017 for AS)

Getting to Know...

La vie en rose

zigzageducation.co.uk

POD
8911

Publish your own work... Write to a brief...
Register at publishmenow.co.uk

Follow us on Twitter @ZigZagMFL

Contents

Thank You for Choosing ZigZag Education.....
Teacher Feedback Opportunity.....
Terms and Conditions of Use .....
Teacher's Introduction.....
Avant de visionner le film .....
Vocabulaire du cinéma.....
Vocabulaire du théâtre.....
Le genre de <i>La vie en rose</i> .....
La vie de Piaf .....
Images d'Edith Piaf.....
La personnalité de Piaf .....
Titre anglophone / titre francophone.....
Personnes importantes dans la vie d'Edith Piaf.....
Endroits importants dans la vie de Piaf .....
La chanson française .....
Les films sur Piaf.....
<i>La vie en rose</i> informations .....
Pendant le visionnage.....
Liste des scènes .....
Analyse des sections.....
Questions supplémentaires pour A Level sur les chapitres.....
Après le visionnage.....
Qui a dit ça ? Dans quel contexte ?.....
Les personnages.....
Techniques du cinéma – le maquillage (A Level) .....
La personnalité de Piaf .....
Personnages féminins .....
Personnages masculins .....
Analyse de scènes importantes .....
Les thèmes importants.....
Les thèmes et les motifs importants .....
L'influence des émotions : thème – les yeux de Piaf/Cotillard.....
La religion.....
Alcool/drogue – addictions et dépendances .....
L'amour : « aimer », « aimer », « aimer » .....
La perte : la rupture, la mort, l'abandon.....
L'isolement.....
La musique salvatrice mais également destructrice .....
Son tempérament difficile (AS / A Level) .....
Le spectacle – mise en abîme .....
Les transports et les communications (AS / A Level) .....
La structure de <i>La vie en rose</i> .....
Le genre : biopic, mélodrame ou documentaire ? .....
Cinéma d'auteur ou cinéma hollywoodien .....
La chanson française .....
Contexte historique.....
Chansons de Piaf dans le film – thèmes.....
Techniques cinématographiques.....
Préparation à l'examen.....
Section AS .....
Section A Level .....
Idées pour des questions d'examen (AS / A Level) .....
Grammaire .....
Critiques et évaluations.....

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

Teacher's Introduction

Board: Edexcel specification: AS / A Level examinations starting 2017 (AS) and 2018 (A Level)

This guide on *La vie en rose* is designed as a comprehensive set of materials for AS and for A Level. Not only does it prepare students for the essay writing paper (Paper 2: Written response to works and translation), but also Paper 1 and Paper 3, as the guide contains other reading, listening, writing and speaking language exercises, as well as ideas for the individual research project (IRP). It can be used as a class resource or as a self-study guide with a wealth of extension and consolidation activities to support you and your students as they study for the examinations.

There are two guides, a student's guide and a teacher's guide, both of which are available online. The teacher's guide is divided into three main sections: before viewing, during viewing and after viewing. Answers are included here in the teacher's guide.

Before viewing

This section includes a range of activities designed to help students with exam techniques, including reading comprehension, listening, writing and translation into and from French. In addition to vocabulary and grammar, there are also activities relating to theatre and performance, as this is a key element of the film, such as 'mise en abyme' of a performance within a performance.

This section prepares students thoroughly to understand the film using activities to introduce the film, its director, Edith Piaf, including the social and historical context, important people in her life, her life and career, and the 'chanson française'. Additional sections are included on the actors, the director, the film's music and the film's themes. There are activities which cover Piaf's biography and her image and how it has changed over time.

During viewing

This section is designed to be used as you work through the film and includes questions and activities to help you and your students explore the film's themes, characters and structural elements. At the start of this section, there is a transcript of the film with the music / Piaf's songs highlighted, to help you and your students follow the film.

Most sections have a set of questions for oral discussion in your teaching group or for students to answer in writing after looking at the sections. The answers to the questions are in paragraphs in the teacher's guide. These paragraphs have been designed to be used by teachers and students, and can extend the discussion. The teacher can make the paragraphs into cloze texts or reading/listening comprehension texts, or use them as the basis for discussion or written comment on the film. They are also extremely useful for students to use as a starting point for their essays, as they contain many justified examples which can help students with their essays. There are also a range of differentiated extension questions for A Level for the chapters for personal study.

This section also includes a variety of activities such as transcription, interpretation, translation, listening, reading, writing and speaking, as well as extension language skills, and research activities to encourage individual study.

After viewing

This section offers a wide range of activities, including thorough analysis and exploration of the film, and extension activities for A Level. Included are:

- ✓ detailed analysis sections on themes (childhood, religion, addictions, love, isolation, family, spirals, etc.), all the characters, the structure, the film genre and postmodern 'chanson française' and its social and historical context, the aims of the director stipulated by the exam board and the Edexcel specification.
- ✓ exercises practising vocabulary and topics encountered earlier in the resource.
- ✓ differentiated AS and A Level activities – specific tasks or extension activities.
- ✓ a variety of speaking, writing and reading activities – such as hot-seating, interpretation, translation and writing.
- ✓ examination essays and advice – model answers, paragraphs and examples for students to follow, as well as advice on how to approach their writing with detailed comments and checklists.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

- ✓ paraphrasing/improving exercises and extension of basic phrases to add exam justifications
- ✓ grammar activities – including ‘si’ phrases and use of conjunctions

The resource is very extensive, and students are not expected to complete all tasks. It is up to the teacher to select exercises appropriate for their level. Students aiming for a high grade should attempt all extension exercises and complete answers in more detail.

A list of useful websites has also been included, with links to photos of Piaf, her biographies and other resources.

At the end of the guide, there is a fascinating extension project for the IRP section on marketing, Piaf, Cotillard and Dior, as well as research activities on the New Wave of Edith Piaf.

A web page containing all the links listed in this resource is conveniently available on Zig Zag Education's website at zzed.uk/8911

You may find this helpful for accessing the websites rather than typing the URLs in manually.

INSPECTION COPY

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Avant de visionner le film

Vocabulaire du cinéma

Activité a)

- i) Les acteurs (actors/cast/characters)
- ii) Les personnes qui travaillent sur un film / l'équipe de réalisation (crew)
- iii) Monter une séquence de vidéos
- iv) Verbes utiles en tournant un film (useful verbs for film-making)
- v) Description d'un film (adjectives describing a film)
- vi) Vocabulaire technique – son/lumière – sound and lighting
- vii) Vocabulaire technique – les plans / camera shots and angles
- viii) Au théâtre / vocab onstage at the theatre
- ix) Au cinéma / cinema vocabulary
- x) Extras – language and trailers

Activité b)

	Erreur	Correction
1	Le hero	Le héros
2	L'actrice interprete le role	L'actrice interprète le rôle
3	L'arriere plan	L'arrière-plan
4	Le cinema	Le cinéma
5	La scene	La scène
6	Le spéctacle	Le spectacle
7	La plan americain	Le plan américain
8	l'image central	L'image centrale
9	On repete	On répète
10	Elle a interprete	Elle a interprété

Activité c)

Mot croisé

Horizontalement	Verticalement
4. un fondu enchainé	1. le scénariste
5. un panoramique	2. une plongée
9. l'éclairage	3. un gros-plan
10. le volet	5. le montage
11. le maquilleur	6. la musique hors cadre/chain
12. couper	7. la perche
13. le héros	8. le flashback
14. le travelling	9. le tournage
15. applaudissements	16. le preneur de son
16. une réplique	17. le raccord
18. une scène	18. un personnage
19. le personnage principal	

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

INSPECTION COPY

Activité d)

- i. Le réalisateur utilise un gros-plan pour montrer l'émotion du visage du personnage.
- ii. Un très gros plan peut montrer l'importance d'un symbole, par exemple, le cœur.
- iii. Un panoramique peut suivre le point de vue du personnage ou du « narrateur ».
- iv. L'angle de prise de vue est important pour montrer ou le point de vue du personnage.
- v. Dans le film, on utilise l'éclairage pour montrer la lumière du jour à l'extérieur.
- vi. On se sert du flou artistique pour montrer l'émotion de la scène.
- vii. Le réalisateur fait le raccord des flashback avec la musique hors cadre, et sonore.
- viii. Il y a un changement rapide de scène pour maintenir la passion et l'intérêt du film.
- ix. Le réalisateur utilise le montage pour changer rapidement entre les scènes.
- x. Le montage rapide est important pour le rythme du film.
- xi. La musique hors champ devient la musique de la scène quand Edith chante.
- xii. L'action se concentre sur le personnage principal.
- xiii. Les sous-titres aident à orienter le public.
- xiv. Pour les conversations, le réalisateur utilise souvent des contrechamps pour les deux personnages.

Activité e)

Suggestions for scene in English – scene of crime, scenario, cause a scene, show, a scene, stage, the social scene

Activité f)

- 1) Edith Piaf est le nom de scène d'Edith Giovanna Gassion.
- 2) Marion Cotillard est une vedette de scène célèbre.
- 3) Piaf occupait le devant du scène dans la musique française pendant les années 1940.
- 4) Edith Piaf était célèbre sur la scène culturelle.
- 5) Piaf est devenue une bête de scène/ un monstre de scène.
- 6) Il y a eu beaucoup de scènes de rupture dans la vie de Piaf.
- 7) La vedette a ouvert la scène.
- 8) Quand Edith n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle faisait une scène à son manager.
- 9) Dahan a dirigé la scène de manière autoritaire car il voulait mettre en scène une histoire.
- 10) La mise en scène/ direction de scène du film était très réussie.
- 11) La première fois qu'Edith s'est mise en scène / est entrée sur scène / a paru sur scène, elle a consommé énormément d'alcool pour se calmer les nerfs.
- 12) Le policier a examiné la scène du crime.

Vocabulaire du théâtre

Activité a)

Anglais	Français	Anglais	Français
tragedy	la tragédie	orchestra pit	la fosse d'orchestre
comedy	la comédie	wings (off the stage)	en coulisse
music hall	le music-hall	atmosphere (not 'space')	l'ambiance (f)
melodrama	le mélodrame	conductor (of orchestra)	chef d'orchestre
biographical	biographique	performance	la représentation
spotlight	le projecteur	audience	le public
orchestra	l'orchestre (m)	applause	les applaudissements

COPYRIGHT
PROTECTED

*Le genre de *La vie en rose**

These words are masculine unless indicated (f).

1) tragédie (f)	6) drame
2) mélodrame	7) biopic
3) film de patrimoine	8) comédie musicale
4) documentaire	9) comédie (f)
5) film romantique	10) épopée (f)

Questions clés – Biopic

Exemple AS

Un biopic est un film qui se concentre sur un aspect de la vie d'une personne, suivant toute la vie de la personne. Il s'agit souvent d'une personne célèbre ayant vécu une vie extraordinaire. Normalement, le film représente fidèlement la vie ou un aspect de la vie, mais avec des libertés. Par exemple, la représentation peut être partielle, ça dépend du point de vue du réalisateur, de la structure, du contenu et de plans, de montage etc. et les suggestions qu'il propose.

Exemple A Level

Il y a plus de liberté qu'avec un documentaire car on utilise déjà des acteurs pour jouer des rôles. Le public doit entrer dans le jeu du spectacle, mais on attend une certaine véracité. On peut utiliser quelques personnes réelles dans un personnage secondaire pour simplifier ou pour donner un effet de réalisme. On peut donner «un rôle» (comme Titine, ici), ou on peut décider de situer les événements moins dans une réalité qu'en un effet ou une ambiance spécifique (par exemple ici, l'entrevue du journaliste n'est pas dans les Etats-Unis). Le réalisateur a plus de licence artistique et ses intentions ou son point de vue. Il peut décaler le temps, la structure, le contenu, les images et le dialogue qu'il ou qu'elle choisit. Il peut décaler le temps chronologique avec des flash-back ou changer la perception du public avec sa création et sa représentation visuelle.

Question finale

Réponse individuelle

La vie de Piaf

Activité a)

1. une biographie	5. comique
2. apprécier	6. l'authenticité
3. un biopic	7. interpréter
4. un mélodrame	8. insérer

Activité b)

1. public – audience
2. controversy – controversial
3. emotive – emotional
4. epoch – era
5. exigent – demanding/difficult/challenging
6. misery – poverty – poor
7. infancy – childhood
8. predictable – predictable

Extra – 6 exemples individuels

INSPECTION COPY

**COPYRIGHT
PROTECTED**

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

Activité c)

combative	fighter	irrépressible
audacieuse	bold	aveugle
frénétique	frenetic, frantic	puissante
généreuse	generous	minuscule
fougueuse	feisty	tragique
expressive	expressive	passionnée
alcoolique	alcoholic	abandonnée
féroce	ferocious/vicious	nerveuse
dépendante	dependent	franche
vulnérable	vulnerable	enfantine
un pèlerinage	pilgrimage	manipulatrice
enceinte	pregnant	une maison close
grand-mère paternelle	father's mother	chute/dégringolade

cinq mots – réponse individuelle

Activité d) Mettez les évènements dans l'ordre chronologique selon la vie d'Edith Piaf :

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
6	13	1	3	5	8	4	11	7	2	14

Extension

Réponse individuelle

Activité e)

Vrai ou faux pour la vie de Piaf :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	V	f	F	F	v	f	f	V	F

- 1) Faux – heureuse → malheureuse
- 2) Vrai – problèmes de vue et d'yeux – mais par miracle elle a guéri
- 3) Faux – seulement Momône, son agent Louis Barrier, et sa compositrice Marcelline
- 4) Faux – tranquille et stable → instable et frénétique (ou similaire)
- 5) Faux – Dupont, Aznavour, Montand, Moustaki, Sarapo, Pills, et beaucoup d'autres
- 6) Vrai – Marcelle qui est morte à 2 ans.
- 7) Faux – seulement deux fois
- 8) Faux – accident de voiture
- 9) Vrai – malgré les avertissements de son entourage
- 10) Faux – à Grasse, en France

Activité f)

Résumé en anglais OU en français

Activité g)

(A Level) Traduction

From her height of 1.47 m, she conquered all of Paris in the period between the two wars.	Du haut de son mètre quatre-vingt-sept, elle a conquis tout-Paris de l'entre-deux-guerres.
The history of 'French song' has been marked by her unusual voice.	L'histoire de la chanson française a été marquée par sa voix hors du commun.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

The careers of Yves Montand and Charles Aznavour were launched by...	Les carrières d'Yves Montand et Charles Aznavour ont été lancées par...
Edith was the daughter of an itinerant circus artist and contortionist.	Edith était la fille d'un artiste de cirque et de contorsionniste.
Her talent and her exceptional voice were revealed by singing popular songs.	Son talent et sa voix exceptionnelle ont été révélés par la chanson des airs.
She brought a daughter into the world who died two years later from a virulent meningitis infection.	Elle a mis au monde une fille qui est décédée deux ans plus tard d'une meningite virulente.
The twentieth district was a poor area where people spoke in slang.	Le vingtième arrondissement était une zone pauvre où les gens parlaient le langage des rues.
She was discovered by Louis Leplée, who gave her the stage name 'the Piaf kid'.	Elle a été repérée par Louis Leplée, qui lui a donné le nom de scène 'la Piaf kid'.
Marguerite Monnot, her friend, would accompany her throughout her career and would compose the music of...	Marguerite Monnot, sa meilleure amie, l'accompagnait tout au long de sa carrière et composait la musique.
Her first record was an immediate success.	Son premier disque a été un succès immédiat.
Piaf became a music hall star of 'French song'.	Piaf est devenue une star de music hall de la 'chanson française'.
<i>Le Bel Indifférent</i> was a play written by Jean Cocteau.	<i>Le Bel Indifférent</i> est une pièce écrite par Jean Cocteau.
During WW2, her form of resistance was to protect Jewish musicians by making them work.	Pendant la Seconde Guerre mondiale, sa forme de résistance était de protéger les musiciens juifs en les faisant travailler.
Before the war, she was already a star of music hall, theatre, music and film.	Avant la guerre, elle était déjà une star du music hall, du théâtre, de la musique et du cinéma.
Piaf wrote 'La vie en rose' in 1945.	Piaf a écrit « La vie en rose » en 1945.
Yves Montand, with whom she sang at the Moulin Rouge	Yves Montand, avec qui elle chantait au Moulin Rouge.
Her first concerts in New York got an excellent review in one of New York's biggest daily papers.	Ses premiers concerts à New York ont reçu une excellente critique dans l'un des grands journaux quotidien de New York.
She profited from the success of her week-long contract at 'Versailles' in Manhattan to obtain a contract for four months.	Elle a profité du succès de son contrat de une semaine au 'Versailles' à Manhattan pour obtenir un contrat pour quatre mois.
She would return to the select cabaret bar during the following years.	Elle reviendrait dans ce cabaret pendant les années suivantes.
When she visited New York, she met for the first time Marlene Dietrich and	Pendant sa visite à New York, elle a rencontré pour la première fois Marlene Dietrich et
Marcel Cerdan, the boxer with whom she fell madly in love.	Marcel Cerdan, le boxeur avec lequel elle a été follement amoureuse.
The death of Cerdan set off (<i>déclencher</i>) a long period of depression from which she would not recover.	La mort de Cerdan a déclenché une longue période de dépression dont elle ne s'est jamais remise.
Edith had a series of young singer-songwriters who were her lovers, drivers and confidants.	Edith avait une série de jeunes auteurs-compositeurs qui étaient ses amants, ses amis et ses confidants.
Her great triumph in 1956 was her concert in Carnegie Hall.	Son grand triomphe en 1956 a été son concert au Carnegie Hall.
The concert in L'Olympia in Paris, which was given (done) upon the request of Bruno Coquatrix was one of the highlights of her career.	Le concert de l'Olympia à Paris, demandé par Bruno Coquatrix, était un des moments hauts de sa carrière.
The song 'Non, je ne regrette rien' was written for her by Charles Dumont.	La chanson « Non, je ne regrette rien » a été écrite pour elle par Charles Dumont.
<i>La Môme</i> , the director of which was Olivier Duhan, won numerous awards and retraced the life of this immense artiste.	<i>La Môme</i> dont le réalisateur était Olivier Duhan, a reçu plusieurs récompenses et a retracé la vie de cet immense artiste.

Images d'Edith Piaf

Activité a)

Des images de Piaf – réponse individuelle

Activité b)

Questions et opinions en français

Réponses individuelles – dépend des photos utilisées – mais...

Les photos préparées la montrent triste, victime, morne, trouble, etc., regardant une silhouette, elle veut propager l'image de la femme de ses chansons réalistes, hommes, malheureuse, priant le ciel, sérieuse, artiste qui souffre – comme Judy Garland souffrante, avec un flou artistique pour une image plus romantique – « douleur est la fin de sa carrière « je ne regrette rien » »

Les photos de sa vie privée la montrent souvent à la fête, souriante, dansant, et surtout à l'hôpital elle sourit – superficialité – souriante – joie de vivre – religieuse

Opinions sur les photos monochromes v. les images du film – plus atmosphérique – contrastes plus clairement

Activité supplémentaire

Faites une description de la personnalité d'Edith Piaf avant de regarder le film –

Could include – il va copier son look, se concentrer sur les yeux et ses lèvres, moins utiliser la musique de Piaf et pas Cotillard – montrer ses relations avec les hommes

Activité supplémentaire: réponse individuelle. Un point clé : sa personnalité ne peut être oubliée, « que le spectacle continue ! »

La personnalité de Piaf

Activité : Des mots pour décrire la personnalité d'Edith Piaf

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	h	g	b	i	a	f	j	d	k

Titre anglophone / titre francophone

Activité : recherches

petit – petite, c'est aussi l'épithète d'une chanteuse de rue / une prostituée (mais pas dans le film)

môme – enfant, petit enfant, bébé, petit, fils, fille, jeune, adolescent, fille, jeune prostituée ; préfixe devant le nom ou sobriquet d'une personne, plutôt jeune épouse d'une chanteuse de « Café Conc' » (Café Concerts au 19ème siècle)

piaf – terme familier pour désigner un moineau ou, par extension, un petit oiseau vulnérabilité

Question clés

deux titres français

Car il y avait déjà un film *Le Môme* (*The Kid*) aux Etats-Unis. Tout le monde la connaît car elle fait partie de la culture et du patrimoine – la version française se concentre sur l'artiste et l'artiste – car elle se concentre sur les chansons – car elle n'est pas aussi bien connue qu'en Amérique – chanson bien connue (« La vie en rose ») (voir le marketing) – ajout d'exotisme/d'élégance et d'intelligence au film pour le public international ! Le public intelligent s'il va voir un film avec un titre français – fait appel à la supériorité !

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Le titre *La Môme* est plus « exclusif » – donc c'est NOTRE petit piaf, notre petite va reconnaître plutôt les chansons comme « La vie en rose » ; également un titre surnom. C'est pour cette raison qu'il y a des références aux paroles des chansons Marcel au restaurant – je recommence à zéro – pour créer des résonances et l'h une version moins « dure », un peu romancée de sa vie, pour faire appel aux stéréotypes d'autrefois, de l'âge d'or.

Personnes importantes dans la vie d'Edith Piaf

Marcel Cerdan

- i. Marcel était boxeur – et fermier
- ii. Il est né en Algérie (sous protectorat français à cette époque-là)
- iii. Il était français du Maroc, il habitait à Casablanca
- iv. Il habitait au Maroc, et il avait une ferme avec du bétail
- v. Il était marié
- vi. « le bombardier marocain » ou « l'homme aux mains d'argile »
- vii. champion du monde – poids moyen (middleweight)
- viii. 1946, puis de nouveau en 1948 quand ils ont commencé leur relation passionnée
- ix. compagne – elle était son amante depuis son combat de champion du monde
- x. dans un accident d'avion – le vol Paris-New York d'Air France qui s'est écrasé

Question clé 1

Car il était marié, et la France était traditionnaliste et catholique, de plus Cerdan ne pouvait pas le considérer comme français.

Question clé 2

Elle est la petite fille d'une immigrée, il est du Maroc – donc pas des « Français » – normand – donc ni l'un, ni l'autre n'était français « pur ».

Louis Leplée

- i. Il était directeur de salle de spectacle français
- ii. Il était propriétaire du cabaret – aidé par son oncle
- iii. à Paris, né à Bayonne
- iv. Il l'a découverte quand elle chantait rue Troyan / Avenue MacMahon à Paris jusqu'à sa mort en 1936 – il l'a nommée « La Môme Piaf ».
- v. Il a été assassiné dans son appartement le 6 avril 1936 – Edith Piaf a été interrogée par la presse qui faisait des photos.

Question supplémentaire

On dit que c'était un homme du passé d'Edith qui l'a assassiné – pas Edith même mais ses amants (il était homosexuel). On soupçonne quelqu'un ayant des liens avec la mafia qui ne pouvaient plus toucher son argent.

Question supplémentaire

C'est difficile à déterminer – je pense qu'elle n'aurait pas eu tant de succès internationaux si elle n'avait pas eu quelqu'un qui la gérait et la protégeait – en France, dans le monde des music halls, peut-être dans le cinéma français. Louis Leplée était un manager plus efficace, qui savait mieux la contrôler – peut-être qu'elle serait morte si elle n'aurait eu personne pour s'occuper d'elle.

Sainte Thérèse

- i. Le 2 janvier 1873 à Alençon – elle s'appelait Françoise Marie Thérèse Martin
- ii. La famille Martin passait souvent ses vacances à Lisieux
- iii. Quatre ans (ses sœurs étaient pensionnaires dans un monastère)
- iv. Elle trouvait la vie collective difficile – elle avait besoin de sa sœur Céline

- v. Elle est tombée malade, une maladie qui donnait de malaises et maux de tête mois suivants.
- vi. Elle a reçu la vision d'une conversation avec Jésus et la révélation de sa mission, la prière et le sacrifice.
- vii. Opinion personnelle
- viii. Douze jours à peine après sa prise d'habit, elle a été atteinte d'une maladie et est morte le 30 septembre 1897 au soir, à l'âge de 24 ans.

Question clé

Car elle pensait que Dieu et Sainte. Thérèse l'avait guérie de sa cécité après avoir

Endroits importants dans la vie de Piaf

Réponse individuelle – présentation ou exposition

La chanson française

Question clé

La robe noire

L'uniforme des « goualeuses » (chanteuses de rue) du 19ème siècle, et les chanteuses. Asso a adopté la robe pour Piaf, pour changer son image de « Môme » après le mariage. Continuait la tradition – faisait partie du spectacle – avec les chansons sur des personnes des femmes souffrant – avec le visage blanc et les mains blanches pour accentuer la mort. Disparaître le corps dans le noir de l'arrière-plan. Partie de la codification de ces chansons.

Activité a) Activité de vocabulaire

Français	Anglais	Français
le lendemain de la Seconde Guerre mondiale	on the eve of WW2	écrire sur mesure
un auteur-compositeur-interprète	singer-songwriter/composer	un parolier
mettre en chanson	put into song / use in song	utiliser l'argot
la misère des faubourgs	poverty of the (poorer) suburbs	chanter leur propre histoire
le chagrin	grief, sorrow, sadness	un bas quartier
s'exprimer à la première personne	to express oneself in the first person	le folklore urbain
un cabaret	cabaret bar	mettre en scène
une salle de music-hall	music hall	les années 50
se produisent à leurs débuts	to appear at the start (of their career) / to debut	

Activité b) activité de compréhension écrite

Les trois réponses correctes sont : 3, 4, 7

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

Les films sur Piaf

Activité – Pourquoi si peu de films sur Piaf ?

Autres idées

- C'est une France qui n'existe plus – La musique est plus intéressante que la vie.
- On ne veut pas explorer sa collaboration possible pendant la guerre.
- La musique est démodée.
- Il y aurait trop de clichés sur la France.
- Les personnes de son entourage vivaient encore.
- On ne voulait pas critiquer une légende.
- Sa vie était trop compliquée.
- On ne veut pas « imiter » une légende par peur d'échouer.
- Ce n'est pas un film international – seulement important en France.
- La musique est trop importante pour être dans un film de qualité inférieure.
- On ne veut pas changer l'image populaire de Piaf en montrant ses problèmes.
- Ce serait trop déprimant.

Question clé

Si vous faisiez un film sur Piaf...

Réponse individuelle

La vie en rose informations

Le réalisateur : Olivier Dahan

Activité i) traduction

- 1) Olivier est né le 26 juin 1967 à La Ciotat, quatre ans après la mort d'Edith Piaf.
- 2) Le Français avait 40 ans quand il a réalisé *La Môme*.
- 3) Olivier a obtenu le Diplôme national supérieur d'expression plastique en 1991, quatre ans.
- 4) Dahan a réalisé sept courts-métrages entre 1988 et 1997, en même temps qu'il exposait ses œuvres à des expositions d'art inspirées par sa passion pour l'image.
- 5) En plus de faire plusieurs clips pour des artistes français comme IAM et MC Solaar, il a également réalisé des clips pour des artistes internationaux comme « the Cranberries » et « Green Day ».
- 6) Frères était son premier long-métrage, qu'il a réalisé en 1994 pour la chaîne Arte, et qui a été sélectionné pour le Festival international du film de Berlin.
- 7) Dans *Déjà Mort* (1997), il a créé un drame qui décrivait l'univers violent et dérangeant de la jeune fille dans sa peau.
- 8) L'adaptation ambitieuse du conte de Charles Perrault *le Petit Poucet* en 2001, dans un registre très sombre.
- 9) Ensuite, après être retourné au film sombre en 2002 avec *La Vie Promise* qui mettait en vedette Isabelle Huppert, il a été choisi par les célèbres réalisateurs Alain Goldman et Luc Besson pour leur film *Pourpres 2* car ils appréciaient son style visuel.
- 10) Le film sur la vie d'Edith Piaf, dans lequel Marion Cotillard a interprété le rôle de la chanteuse, a été tourné en 2004 et a été présenté au festival de Berlin en 2005.
- 11) *La Môme*, dont l'interprète principale a été récompensée aux BAFTA, aux César et au festival de Berlin en 2007.
- 12) Dahan a réalisé son premier film outre-Atlantique en 2010 avec Renée Zellweger dans le rôle d'une chanteuse handicapée dépressive. Il a ensuite monté la comédie musicale *La Bohème*.
- 13) En 2012, le réalisateur français s'est essayé à la comédie dans le domaine du drame, avec *La Vie en rose*, qui a été tourné sur une petite île en Bretagne.
- 14) En 2014 Dahan a réalisé un film, avec une distribution de vedettes de première, *La princesse de Monaco*, qui s'est centré sur la vie tragique de la princesse et la crise politique de la principauté monégasque en 1962.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

Activité ii) Translation into English

An idea out of the blue

For a long time, Dahan / had wanted to make a film about / what makes an artist / was in a bookshop / flicking through a book on Edith Piaf, / the idea of making a / of the blue. / He then sent the following text to the producer Alain Goldman / 'A / tragic and romantic. / A French topic, an international film, a great film on Piaf.' / ahead from Goldman five minutes later.

Subite – out of the blue – sudden

Subitement – suddenly

'Grand' in front of noun – not big, but great

Depuis + imparfait

Le fonctionnement interne – inner workings – the mind / what drives an artist

Romanesque – like a novel, fictional, romantic, quixotic, exciting, glamorous

La distribution / le casting

Activité : Recherches

1	2	3	4	5	6	7	8	9
h	i	c	g	d	j	e	a	b

Box-office

Questions clés

AS

Qu'est-ce que les statistiques du box-office et l'information nous révèlent des espaces de ce film ? La date de sortie est le 14 février, le jour de Saint-Valentin, donc on voulait un film romantique, de l'histoire d'amour Piaf/Cerdan – la fin tragique avant Noël, comme cadeau idéal (pour la mère, la sœur, le grand-père qui aime l'art)

Budget pas vraiment généreux car on ne connaissait pas Cotillard – on voulait une star plus célèbre

A Level :

Quel est le contexte historique en France à la date de sortie ?

Contexte historique : élections, renaissance de la droite avec Nicolas Sarkozy, nous d'une France historique puissante et souveraine – Piaf est la petite-fille d'une immigrée du Maroc, alors pas exactement français « de souche ». Mais le succès du film est plus longue aux Etats-Unis), comme les amours de Piaf (date de sortie : le 14 février) controverses de Piaf pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les Français – très pas grand-chose ou rien de nouveau si on connaît un peu l'histoire de Piaf (car son est partie de la culture de la plupart des Français, et on n'entend pas de chansons en Depardieu, le casting est fait pour le succès international, pas pour les Français

Statistiques

- a) un film qui est plutôt un film romantique – on ne savait pas si ça allait plaire
- b) le film n'est pas si bien connu et donc, pour avoir du succès, ça peut prendre personnes qui recommandent personnellement le film plus sur les marchés / oreille – by the word of mouth recommendation method

Palmarès / les Prix

- i) See the website for full list. Marion Cotillard gagne le plus de prix pour son rôle
- ii) Le film a gagné beaucoup de prix en France, aux Césars, surtout aux Oscars, mais
- iii) réponse personnelle – idées : elle n'était pas tellement connue comme figure internationale, on avait déjà vu d'autres films « tragiques » (Garland, etc.), on ne la connaissait pas dans d'autres pays. Pas très facile à comprendre – la star d'identification avec son histoire et l'importance culturelle.
- iv) Maquillage – très technique et réussi ?

Des acteurs célèbres

Marion Cotillard

a	ii)	j	ii)
b	iv)	k	ii)
c	iii)	l	ii)
d	iv)	m	iv)
e	iv)	n	iv)
f	i)	o	i)
g	i)	p	iii)
h	ii)	q	iv)
i	i)	r	ii)

Question supplémentaire : L'impact du rôle

Marion Cotillard a eu du mal à se libérer de l'influence de la tournée. Le tournage était si intense, et elle avait du s'immerger dans le rôle qu'elle n'a pas pu appris à tricoter ! Elle a dû consulter un exorciste pour se débarrasser de l'effet de la tournée, selon cet article.

Question supplémentaire : Alain Goldman

Ne voulait pas de Cotillard, car il savait qu'il ne recevrait pas d'opinion favorable. Opinion personnelle.

Gérard Depardieu

Réponses personnelles sur les films

1	X
2	X
3	
4	X
5	
6	
7	X
8	X
9	
10	X
11	
12	X

Corrigés

- 3) riche > pauvre
- 5) il a travaillé avec Claude Berri sur les films de Pagnol, des films très agréables
- 6) *Le Retour de Martin Guerre* – film historique, qui vaut la peine de voir
- 9) compagnie pétrolière cubaine
- 11) il avait trois enfants, mais son fils Guillaume, acteur, est décédé d'une infection du sang. Il lui reste deux enfants, Julie Depardieu et Gaspard

Activité supplémentaire: Sa famille était pauvre. Il a quitté la maison à 13 ans et a été choisi car il est bien connu internationalement, et sa participation aiderait le film à réussir. Il a été choisi car c'est un rôle très approprié, il connaît bien cette industrie.

COPYRIGHT
PROTECTED

Pendant le visionnage

Liste des scènes

Question clé

La structure est-elle logique ?

Réponse individuelle, possiblement avec les arguments suivants : la structure n'est pas une chute de Piaf. Avec le drame de la première scène au théâtre à New York, le film indique qu'il va s'agir d'un film mélodramatique. La structure se compose des souvenirs passés qui sont plus ou moins chronologiques, sauf les compilations des images à la fin de la vie à New York et au concert à Dreux.

La musique relie les séquences en les unifiant. Cependant on saute entre sa vie d'enfance juste avant sa mort. On voit tout du point de vue de Piaf, comme personnage. La fin avec un crescendo émotif de la chanson « Non, je ne regrette rien » au concert de la mort de Monnot et Asso. Les sauts sont comme les ruptures dans la vie de Piaf, compréhensibles, si on ne traite pas le film comme une collection épique de souvenirs moins tragique selon la sympathie qu'on ressent envers Piaf. Le film pose la question : son sort, c'était le destin presque religieux (de fille ouvrière) ou la conséquence des décisions individuelles. Il y a une énergie intense dans le film, et Dahan voulait éviter la prévisibilité et la pénibilité, bien que l'histoire de Piaf soit bien connue. La structure permet des moments comiques et des montages pour réduire la tension et l'émotion.

Analyse des sections

1) Il y avait une fois

New York, 1959

Scènes dramatiques pour commencer avec des images clichés de Piaf pendant ses dernières années, donc Dahan écarte toute possibilité d'un portrait simple de distance. Elle chante dans une église à New York, malgré sa santé défaillante. Les plans contrastent la petite figure de Piaf avec sa voix puissante et sa présence éclatante. Elle chante sur une scène éclairée par projecteur; normalement en France, elle chantait dans des salles obscures où on ne voit pas ses mains blanches et son visage blanc.

A Level – La confusion et le drame sont immédiats car on voit l'arrivée de l'ambulance dans la rue entre Barrier, son manager, et l'équipe de secours qui nous informe qu'elle s'est étouffée. Il n'y a pas de début lent à ce film car Dahan a voulu nous arracher à notre « bulle ». Il veut aussi nous choquer et nous inspirer de la pitié, mais en plus nous faire penser à son enfance, comme un cercle vicieux de la vie. En outre, il veut nous montrer que c'est une rétrospective confortable de la vie de Piaf et que nous devrons déchiffrer et déconstruire.

Activité

- 1) Réponse possible : le réalisateur veut commencer immédiatement avec une situation dramatique pour nous donner envie de voir le film et pour nous donner envie de voir le film. Pour commencer avec une situation dramatique, il faut donner envie au public de voir le film. Pour communiquer au public le message que le film ne va pas être un biopic facile et sans difficultés, il faut donner envie au public dans le drame de sa vie, pour l'engager dans l'histoire de Piaf, contrastant la vie de Piaf à New York avec la chanson en anglais, avec les actions troublantes dans les coulisses, avec l'ambiance internationale et américaine typique et l'avertir que le film ne va pas être un biopic facile.
- 2) Opératique est ici synonyme de tragique et dramatique, selon le modèle de Carlo Goldoni pour *La Traviata* de Verdi, avec le personnage central féminin qui s'évanouit sur scène. D'autres adjectifs possibles pour décrire la première séquence : inattendu, choc, tragique, cauchemardesque, effrayant, peu rassurant, stressant, angoissant, bouleversant, surprenant, troublant, saisissant, déconcertant, alarmant, inquiétant, déroutant.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

INSPECTION COPY

Palpitant, au rythme haletant, rapide, agile, qui désoriente, qui dépayse, qui coulisse. La scène montre la chute de la Piaf, et les sauts entre les séquences sur scène et coulisses manipulent le temps, et signalent que le film ne va pas être un biopic.

- 3) La première scène dépayse le spectateur qui attend un film simple sur la musique. Les scènes soient somptueuses, on voit des aspects plus difficiles de sa vie. La première scène ne veut annoncer le sort de la chanteuse sans narration avec des images contrastées. Il veut créer la tension auprès du public qui attendait une rétrospective. Les back font que le spectateur doit déchiffrer la scène pour comprendre la chanson. On voit comme « elle s'est évanouie il y a dix minutes » pendant qu'elle continue à chanter.

Activité

	Anglais	Traduction
1	The singer appears on the stage.	La chanteuse entre sur la scène.
2	The size of the theatre is shown using high-level and low-level shots as well as pans and tracking shots of the singer	La grandeur du théâtre est montrée à l'aide de plan au niveau élevé et bas, ainsi que de panoramiques et de plans de suivi de la chanteuse.
3	The theatre seems bigger because of the travelling shots, and the singer appears smaller because of the distance of the camera, even with the spotlight.	Le théâtre paraît plus grand à cause des travelling shots, et la chanteuse paraît plus petite à cause de la distance de la caméra, même avec le projecteur / le spot.
4	The music of the concert is in the background (off) then the director makes it part of the scene	La musique du concert est dans le fond (off) puis le réalisateur l'intègre dans la scène.
5	There are several panoramic shots of the audience with soft focus.	Il y a plusieurs plans panoramiques de l'assistance avec un effet de flou doux.
6	The spotlight is very harsh.	Le projecteur est très dur.
7	The shot jumps quickly from the audience to the singer then to the wings and then to the orchestra, which creates an impression of panic.	Le plan saute rapidement de l'assistance à la chanteuse, puis aux coulisses, ce qui donne/créer une impression de panique.
8	The singer communicates her pain to the audience.	La chanteuse communique sa douleur à l'assistance.
9	The physical grandness of the theatre contrasts with the minuscule size of the singer – who triumphs due to her immense voice.	La grandeur physique du théâtre contraste avec la taille minuscule de la chanteuse – qui triomphe grâce à sa voix énorme.
10		

Belleville, 1918

Puis, on passe rapidement à Belleville, en 1918, et nous voyons Edith avec sa mère dans la rue. Des travellings et le steadicam de la scène nous montrent la misère de son quotidien. (Le réalisateur!) tourmentent Edith, comme une indication de ce qui se passera avec la mère. La mère ne s'occupe pas d'elle, sauf quand on la critique, et elle réagit avec la même

Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette scène était si difficile à tourner?
Trop de mouvement des figurants.

Commentaire de Dahan sur la scène à Belleville : « J'ai un peu galéré pour tourner cette scène. Il fallait bien placer la caméra »

Le Front, 1915

Puis, on saute à un plan des soldats à la guerre, et la mère (en voix-off) lit la lettre qu'elle abandonne Edith chez sa grand-mère maternelle (alcoolique) Aïcha.

Commentaire de Dahan sur la scène avec le père à l'armée : « C'est vraiment là le tout simple, avec un seul axe, 'y a pas de contrechamps ici. » [contrechamps – reaction from the opposite side of the previous shot, such as in a conversation between two people, in response to another shot to show reactions]

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Ici, il y a des scènes plus « traditionnelles » de biopic, des scènes chronologiques avec les couleurs sombres, grisâtres et foncées, (et la pluie, comme des larmes) des scènes avec les couleurs vives et la lumière intense des scènes aux Etats-Unis qui représentent même si le bleu froid montre qu'Edith ne se sent pas à l'aise.

Paris, chez Aïcha, 1915

Après ça, on passe à la maison d'Aïcha (filmé en hiver en République tchèque) où pendant son congé de l'armée. Scène intense avec beaucoup de caméras, le cadre à cause des miroirs. L'éclairage contraste l'obscurité de la maison avec la lumière de la lumière artificielle des studio, cafés, salles de music-hall, etc. est un thème (pas que les rideaux soient ouverts à Grasse, ni à Paris avant l'Olympia.) L'usage des réactions est aussi important comme thème; on le voit aussi après la mort de Céline Edith cachée, tout comme les rideaux du théâtre.

2) Voyage d'espoir

Bernay, 1915

Panoramique d'un train de l'époque, pour indiquer qu'elle va à Bernay avec son père. Les villes de Paris et de New York servent à orienter le public et à montrer le changement que l'avenir d'Edith allait changer en mieux, mais l'ironie est qu'elle trouve espoir. Cela peut indiquer que c'est les personnes qui importent dans la vie et pas l'endroit, Edith et sa grand-mère Aïcha. Le panoramique du train situe les séquences qui suivent dans l'atmosphère et la technologie de l'époque avec des images de la campagne française. Car Edith ne voyage pas à cheval et en charrette, ce qui aurait été normal pour les années 1915. Le train représente la communication plus moderne à cette époque-là. On ne voit pas la maison, comme chez Aïcha, ce qui signale plus de sécurité.

Edith part avec son père qui veut l'imposer à son mère à lui, donc la grand-mère va dans une maison close dans un village en Normandie. Celle-ci ne veut pas l'accepter car cela va faire mal à Edith.

Les couleurs chaleureuses, même à l'extérieur, contrastent avec les gris de Paris, mais le rouge à l'extérieur de la maison est le symbole d'une maison close, mais pour Edith pas du danger. On monte la colline, c'est comme aller à une église, et pour monter la colline, il faut faire du travail. Elle arrive sale et elle avait sommeil après son voyage en train. L'atmosphère du monde se montre content (avec l'alcool).

Le père ne veut pas permettre que sa mère l'embrasse. Ceci montre possiblement une relation pénible avec sa mère, mais il n'embrasse jamais non plus Edith dans le film. C'est la scène de la poupée vers la fin. Il montre son amour pour les autres en les aidant.

Les femmes à la maison close sont des prostituées, et Edith est à l'aise avec elles, comme de sa jeunesse, et peut-être de toute sa vie. On ne la voit pas plus heureuse pendant son voyage ou avec Marcel quand elle est aux Oiseaux.

On présente la maison close comme une maison confortable, normale et sûre pour les femmes chaleureuses. Elle y fait ses devoirs, elle y chante, on y fait la lessive et on prend des bains. Titine diffère de Louise, avec ses cheveux blonds/roux (on se demande si c'est une personne réelle), « les gens vont toujours causer » et les habitants de la ville jettent aux femmes dédaigneux, supérieur ou méprisant. On voit des moments de comédie (Edith et Titine devant l'église). Dans une autre séquence, Edith fait un dessin pour l'église pour l'amour pour sa seconde mère. Titine au crépuscule devant l'église signale l'importance de la religion pour elle. Elle utilise la religion pour s'aider la nuit, mais elle est exclue de l'église car on ne croit pas à ce qu'elle dit. Jesus voulait accepter les exclus et les abandonnés comme Titine et Edith. Aussi, Edith est-elle comme une mère pour Titine et comme une prostituée.

Dans la chambre de Titine, on voit le dessin fait par Edith, une fée magique avec

Titine s'enferme dans sa chambre avec Edith pour protester contre sa situation, l'injustice de sa situation de femme manipulée par les hommes. Louise ne réagit pas, manipulée par le propriétaire de la maison close. Edith veut rester avec sa seconde mère. Toutes les deux portent du maquillage, et surtout du rouge à lèvres tâché. Edith cache derrière son maquillage heureux. On voit ici encore une rupture pour Edith et elle ne peut pas s'amuser comme une enfant avec sa mère. La musique sert de transition entre les deux scènes. Edith va dans les studios à New York, où Edith (1959) perfectionne son rouge à lèvres avant de chanter devant les Américains. On ne voit pas beaucoup le visage d'Edith car elle pleure, le visage taché de rouge à lèvres. La musique simple renforce la situation difficile et montre les sentiments d'Edith.

3) Chanson de dupes

Cette scène reflète sa personnalité car le décor est somptueux, même avec les rires acerbe et vive, même si on la voit souffrir. Elle agit selon le principe « la meilleure chose est la pire ». Son humour sert à détourner l'attention loin de sa condition physique.

Edith n'estimait pas trop les Américains, les considérant inférieurs aux Français – avant son rendez-vous avec Marcel le montrent. Mais elle estimait certains individus aimait se comparer à cette chanteuse de jazz en tant que figure tragique, comme forte, mais aussi pour signaler sa compassion envers sa situation. Toutes les deux selon le point de vue du réalisateur.

La date de ces scènes est à peu près 1916–1917. Edith a souffert une maladie et d'une cécité temporaire, mais on ne savait pas à cette époque-là si elle allait pouvoir se remettre. La violence soufferte par la prostituée et de l'enfant qui entre dans la chambre (heureusement) la situation. Quand le médecin demande « de qui est-elle » (Edith n'est pas de personne), c'est importante, car Titine se considère comme sa seconde mère. L'isolement de la petite Edith. La visite à Lisieux et à Sainte Thérèse est importante pour la religion pour Titine et pour la société à cette époque-là dans la vie de tous les jours. Les scènes comiques avec Edith changent l'atmosphère du film, en contraste avec la séquence dans le jardin quand Edith recouvre la vue est importante, car c'est la seule séquence filmée où le réalisateur utilise les images brouillées du ciel qui s'éclaircissent. On peut donc penser que la petite Edith et aussi son bonheur. Les images floues rendent le film plus émouvant, car ce que sa première expérience après la cécité est le ciel : il symbolise le rôle attribué à la guérison.

New York, 1959

Cette séquence présente la chanson « Milord » mais avec des clins d'œil à Billie Holiday, chanteuses préférées de Dahan. La vie de Piaf ressemble beaucoup à celle de Holiday : 1959 d'une cirrhose du foie : une enfance turbulente, un ballottage entre des mères prostituées, ses débuts dans les bars / boîtes d'une grande ville (New York), des liaisons avec un homme (un producteur), des idoles dans la tradition ((Holiday), le cinéma français), chanter pour le label Columbia, des problèmes de santé et une mort prématurée.

dépendances (à l'alcool et à la drogue). L'interprétation / la voix unique de Holiday formation musicale, comme Piaf. Le costume rouge et le rouge à lèvres de Piaf re ainsi que la douleur et la souffrance. Les photos monochromes de Holiday contrastent avec Piaf – normalement, on associe Piaf à des photos monochromes. Dahan construit des chanteuses tragiques internationales avec des images et des chansons dans le film. Un américain qui ne connaît pas l'histoire de Piaf peut identifier sa vie à celle de Holiday.

Bernay, entre 1915–1918 (la date n'apparaît pas dans le film)

Changement d'époque, l'enfance, et l'explication de l'attention portée aux yeux de Louise. Il s'agit d'une inflammation après une maladie. Phrase clé de Louise, « de personne », qui dévoile qui elle est. Elle cache le secret de Louis Gassion, père d'Edith, mais Titine ouvre le secret à Edith. Louise ne veut pas révéler le secret dans une petite ville (un petit village) traditionnelle, où les gens cancanent. La scène révèle la violence de la vie d'une petite ville à l'innocence de la fille : heureusement elle ne la voit pas, mais elle l'entend.

Edith s'est déjà accoutumée aux hommes semi-nus à la maison. La visite à Lisieux au début de la foi religieuse qui devient un thème central dans *La vie en rose*, et dans le film, n'ont pas réussi à la guérir à ses yeux, tandis que la foi religieuse, donc Dieu, l'a guérie. Edith se montre traditionnelle en ce qui concerne la foi, mais « moderne » en ce qui concerne le mariage, les liaisons amoureuses et son exploitation d'autres personnes dans sa ville. **où Edith récupère sa vision est la SEULE séquence vue à la première personne.** Cela permet à Edith de s'identifier à elle. La mise au point [focusing] de la caméra souligne que c'est comme un cauchemar, ce qui amplifie l'effet de rêve dans le film. L'enfant, sans comprendre ce qui se passe médical, regarde d'abord le ciel, ce qui signifie l'importance de Dieu et de la religion pour l'aider pendant une crise. La vision / les yeux est ainsi un thème central du film, aussi somptueuses comme pour souligner ceci.

4) Récupérer une fille

Bernay 1918

Scène très émouvante de la rupture avec la personne inventée, Titine, et Louise. Louise cache les rideaux (thème important) pour Titine pour révéler le fait qu'Edith va partir : on voit la robe réalisée par Edith pour Titine (elle a appris à écrire à l'école, mais on ne voit pas ce qu'elle écrit).

On ne voit pas la réaction de Piaf quand sa mère l'a quittée, mais la bagarre dans la rue est importante entre Piaf et Titine : la relation maternelle et spirituelle, car Dahan relate l'histoire de Jésus, et la prostituée devient la femme vertueuse en raison de son amour maternel. La présence des caméras est importante ici, car on filme l'incident de près comme si on faisait une séquence d'un personnage supplémentaire. Quand Edith tend le bras à Titine, du point de vue du spectateur, on voulait que le spectateur la sauve, et on se sent aussi impuissant que Titine face à l'incident. La séquence d'Orly avec une voix-off de journaliste : contraste avec la juxtaposition de la photo d'Orly avec l'image de Titine en l'an 1918 et Edith Piaf à Orly en 1959.

Aéroport d'Orly, Paris, 1951

La date n'est pas dans le film, mais on peut déduire la date (des commentaires de la critique) : « dans les années 50 » après la mort de Cerdan en 1948). La date n'est pas vraiment importante, mais l'arrivée en avion et le brouhaha des journalistes. Plaisanterie et bon mot de Piaf « C'est un émigré emmené des Etats Unis ? » – « Un américain ». Ceci signale qu'elle avait une longue envie de voyager et voulait faire une sensation.

Restaurant Julien, 1951

Transition : fondu enchaîné, et action dramatique quand elle tombe en trinquant dans le restaurant <http://www.julienparis.com/fr/> Rue du Faubourg Saint-Denis, Paris : après la tombe, c'est l'ouverture d'un des premiers « cafés-concerts » en 1857, donc un lieu traditionnel de la chanson française, la chanson favorite de Piaf, décorée dans le style « Art Nouveau » (de la fin du 19e siècle, à la fin de l'empire français). Saint-Denis est un faubourg ouvrier, comme le Belleville de Piaf. Ici, on voit les effets de la drogue avec ses mouvements maladroits, qu'elle surmonte avec la chanson.

aussi en flirtant avec le serveur et le manager. On rencontre les personnages importants : Coquatrix, et Louis Barrier - mais on voit aussi la joie de vivre et la vie de fêtes qu'Edith a connue. Elle utilise ses yeux pour flirter avec le manager, et Barrier calme la situation. Edith a été membre de l'organisation « Alcoholics Anonymous » avec « Je m'appelle Edith Piaf et... », comme pour signifier qu'elle a été sauvée par l'organisation fondée en 1935 à New York. Elle a essayé de se désintoxiquer aux Etats-Unis, mais a été renvoyée à Paris. Elle a été invitée à une fête, quand elle a payées pour les personnes de son large entourage qu'elle a connues. Elle a été renvoyée plus tard dans le film. Le restaurant était près d'où s'entraînait Cerdan à Paris. Edith a été malade » : commentaire de Piaf en faisant semblant de trembler.

Appartement à Paris, 1951

Elle renvoie Barrier pour se droguer avec « un Américain », Claude. On voit ici Barrier frustré par la vie de Piaf – elle ne se laisse jamais « contrôler » par lui. Encore une fois, on voit la vie de fêtes, avec les rideaux fermés. On se demande pourquoi « Loulou » lui permet de faire ce qu'il veut avec elle ?

Le très gros plan de la seringue ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle se drogue. On voit les bouteilles. On ne la voit pas se piquer, cependant cette juxtaposition éclaire le sujet. On voit le rouge du sang dans la seringue.

Le cirque, 1922

Transition fondu enchaîné – contraste entre la tranquillité de la chambre avec Edith et le cirque traditionnel. Musique et bruit du public au cirque, continuant le rêve du film. On sait que c'est l'an 1922 car le père dit qu'Edith a 10 ans. On dirait un retour à l'enfance, mais avec un aspect moderne. Les images chaleureuses sont bienveillantes comme celles de la chambre. Pendant le commentaire audio, Dahan a dit qu'il n'a utilisé que la lumière des toiles pour créer une atmosphère plus authentique, et aussi qu'il ne savait pas s'il devait couper ces scènes. On voit ici la relation (de servante) qu'Edith jouait pour son père, qui lui aussi avait un rôle au cirque. L'atmosphère du cirque est captivante, bouleversante, magique, ensorcelante, émouvante, envoûtante, ravissante (pour Edith). Edith est captivée par le cirque, mais elle est aussi un cracheur de feu quand il sort de la scène par les rideaux. La magie des images et la magie de la vie avec la vie dure des artistes hors scène – un thème récurrent dans le film. On regarde les scènes sous plusieurs angles – le contrechamp [reverse angle] reflète l'impression qu'a Edith de la magie et du cracheur de feu.

5) Message des flammes

Le cirque, 1922

La musique de cirque « médiévale » ou folklorique contraste avec la musique de la chambre quand Edith s'arrête pour le voir nous donne l'idée qu'Edith elle-même se sente comme une servante qu'elle veut s'échapper. Elle imagine comme une rêve le message de Thérèse dans la chanson : « N'oublie jamais, quand tu seras seule, je serai toujours là. » On a donc un thème récurrent dans le film.

Le voyage du cirque

On apprend ici que l'inconstance et le tempérament sont des caractéristiques familières de sa mère, car il rompt avec la femme du cirque et quitte le cirque après une nuit dans un lit pour aller à Paris. La pluie et l'atmosphère grisâtre de Paris quand ils arrivent sont sans abri et sans argent. La séquence de la poupée est reprise à la fin quand le père est dans la chambre sans parler. Ceci montre que Piaf et son père n'expriment pas leur douleur intime avec des actions pour donner aux autres ce qu'ils veulent. C'est la seule fois qu'elles sont ensemble, mais on se demande si c'est un rêve sur son lit de mort.

Arrivée à Paris

Edith arrive à Paris en 1922 quand elle a dix ans. Edith rencontre Momône en 1935 (après la mort de sa fille) et elles vivent ensemble dans un petit hôtel à Paris. Dans la chambre, l'agent de police et au café, on les voit en 1935, juste avant de voir Leplée pour la faire chanter. Edith est adolescente forcée à chanter, et elle se rend compte de la puissance de sa voix. Gassion, « C'est ma fille », est ironique, car il exploite Edith, comme vont le faire les hommes dans le film.

La scène avec la poupée est émouvante et utilise des images clichés des enfants dans les magasins. Dahan utilise le store du magasin comme fond en noir pour passer la rue avec son père qui surveille, avec l'éclairage du feu.

Grasse, 1963

La scène à Grasse est émouvante aussi, car c'est la première fois que Piaf accepte horreur. Le jus de carotte devrait fournir des vitamines pour les yeux et pour la d contraste avec les scènes animées à Paris, et le réalisateur fait souvent la transition calmer le choc visuel entre les séquences et pour créer des associations. La scène mais la lumière du jour, pas celle des projecteurs. « Je préfère le noir, Simone » d rideaux. Après le commentaire « Je ne chanterai plus », on entend la musique de espagnole comme transition aux images suivantes de Montmartre et les collines d

On fait mention de « mon mari » mais on ne voit pas de cérémonie de mariage. Ensuite, elle allait divorcer de Piaf pour le « libérer ».

Paris, octobre 1935

La séquence dynamique est ici un contraste quand Piaf et Momône montent un courant. C'est la première fois qu'on voit Cotillard en jeune Piaf et la musique évoque la chanteuse. La caméra suit les filles courant, avec les voitures qui les suivent, ce qui montre le progrès technique depuis son arrivée à Paris. On voit comment son talent de chanteuse pour manipuler les hommes, avec l'agent du policier, qui la suit et qui reflète l'ambiance du quartier. On voit déjà que Piaf contrôle Momône, comme une mère. On voit également que Momône fait faire à Piaf une bouteille à la main. Ceci est une séquence positive entre Piaf et Momône. Piaf est alors dans un état de ivresse et avec la mère au café, pour montrer la résilience et les hauts et les bas de la vie. Physiquement, elle est frêle, pâle avec les cheveux frisés en triangle. Au lieu de la rouge, la pâleur de ses joues met en valeur ses grands yeux qu'elle utilise en chanson. La chanson est une heure, et puis on graille. Si je chante seule, ça fait mendigote, t'es avec moi, ça fait une solitude et de spectacle. L'autre thème est « moineau », ici dans les paroles de la chanson.

Café avec sa mère

La séquence au café avec sa mère est importante car Edith rejette son passé. Les deux et la scène est réaliste, surtout avec l'argot parisien de l'époque. La position de la table avec Edith, dans la position de Momône. Le fait qu'Edith ne regarde presque pas sa mère montre la douleur que sa mère lui a causée.

Quand Edith ordonne à Annetta de sortir du café, on voit la manipulation de la p...
Edith du déclin d'Annetta car elle ne lui donne pas d'argent. C'est la même manip...
autres, par exemple Barrier quand elle veut continuer à chanter. On est affecté e...
des actrices parce qu'on est au centre de l'action, pas distancié d'elle d'une prise...
au même niveau que les jeunes, on ressent la manipulation d'Annetta, et le distanc...
mère. Le réalisateur utilise aussi des gros plans des visages de Piaf et de la mère...
émotions des personnages. L'argot et les références aux femmes dans les usines...
on apprend que Momône s'est enfuie de la maison sans permission pour être ave...
dans l'usine. Scène émouvante avec l'intensité de toutes les actrices.

6) Répérée

Café-bar à Paris, 1935 – prier et faire la fête

Ici on voit la vie du quartier chaud, avec les chanteuses, les ivrognes et les proxénètes. Exemple de Piaf et de sa dépendance à l'alcool pour se débrouiller dans un milieu d'histoires, on sait qu'Edith vient de perdre son enfant Marcelle, mais le film ne révèle donc dans le film, on ne peut pas interpréter ses problèmes comme sa culpabilité dans cette mort. C'est seulement à la fin du film qu'on peut résoudre le puzzle de la vie de Momône comme elle est manipulée par les hommes mais on voit comment Momône l'aide sa servante. L'ambiance chahutée et animée du bar contraste avec les rues tranquilles d'Albert, son proxénète, pour la première fois. On ne le voit que dans trois scènes.

« Gerny's » où il prend presque tout l'argent qu'a gagné Piaf, et au bar après le match, son visage méchant fait qu'on le soupçonne de l'avoir commis. On invite Edith à l'alcool et de la drogue, comme d'habitude paraît-il. Sa réaction est intéressante : qu'elle va réussir, et puis, isolée, elle prie Ste Thérèse tout en se penchant sur le menu. C'est qu'elle va réussir sa carrière, mais les habitudes établies pendant sa jeunesse détruisent. Cette séquence marque l'importance de la religion pour Piaf aux moments où elle se sent seule – quand elle est au bar, elle a l'air de communier.

Paris, coin de rue dans le 1er arrondissement, 1935

Le plan moyen de Piaf souligne qu'en chantant, Edith ne fait pas de gestes avec la main devant Leplée finit par « comme un moineau » et on se demande si ce n'est pas le public qui ne sait pas interpréter les thèmes. Ici on utilise la voix de Cotillard, car on veut mettre en lumière le manque de formation de Piaf. On se concentre sur ce qu'on veut se faire désirer, en disant qu'elle ne viendra pas, mais Leplée l'écarte avec un sourire et dit « comme tu veux ». Ici Edith se fait exploiter de nouveau mais par un autre homme de la société.

L'audition à « Gerny's » 1935

Pendant les séquences de cette époque on la voit presque toujours ivre ou avec un verre à la main. « moineau » était déjà pris, le choix de « Piaf » par Leplée suscite le commentaire : « ça sonne bizarre. L'ami de Leplée donne un verre d'alcool à Piaf après son audition à « Gerny's » avec Piaf – physiquement bien différentes. Gérard Depardieu est utilisé pour faire le film et pour attirer plus d'argent. Il n'accepte pas les protestations d'Edith car il la trouve prodigieuse mais gâtée. La contre-plongée triche encore avec la perspective pour l'arrière-plan noir fait qu'on se concentre sur ses yeux et ses lèvres rouges. C'est une époque dans laquelle on ne voit pas Momône, donc on voit Edith, seule, influencée par la tradition de la chanson française avec les chansons pour « La Môme Piaf ».

7) Petit moineau

Loge à « Gerny's », 1935

Thème de l'alcool quand Leplée indique au serveur de ne plus lui donner de chambres comme quelqu'un d'innocent et de pitoyable. Les autres femmes la présentent comme jalouses. Momône vit de la gloire d'Edith et essaie de « manipuler » le public, comme dans la rue quand elle chantait.

Premier concert à « Gerny's », 1935

La frêle Piaf impressionne par la vigueur de sa performance. On saute des images et des plans de l'émotion qu'elle exprime en chantant, après son entrée nerveuse en scène dans son pull (« je n'avais pas le temps de le finir »). Comme Cendrillon, elle s'échappe de l'arrière-plan noir avec Albert, mais Leplée crée l'illusion qu'elle est « magnifique » mais mystérieuse. Piaf court pour échapper à son passé. Dahan veut créer l'impression d'un conte avec l'ambiance, la musique et les personnages.

Dans la rue après le concert avec Albert, 1935

Ces scènes sont importantes car elles montrent la violence dans la vie de Piaf et – autant par Albert que par Leplée. La relation avec Leplée est idéalisée car il n'y a pas de laisser tomber. Leplée est strict mais Edith ne se rebelle pas, par contre avec André, elle rebelle. On continue son exploitation par les hommes, mais on voit Albert en proie à la mort, perdre Edith comme source d'argent. C'est pour cette raison que la juxtaposition fait penser qu'il pourrait être impliqué dans le meurtre de celui-ci.

Montage de journaux de 1935

Technique des vieux films, des photos et des articles qui apparaissent et disparaissent pour souligner le caractère éphémère de sa gloire et de sa publicité comme vedette n°1. On remplace les acteurs. On a remplacé les photos de Piaf et Leplée par celles de Cotillard et de Dahan. Le montage continue l'impression d'un film d'époque.

Fête de Nouvel An, « Gerny's », 1935/1936 – rencontre avec Asso (Chanson : « La chanson de l'Amour »)
Scène animée avec des spirales de la caméra dans la salle de Gerny's. On voit Edith, toujours en train de danser, toujours un verre de champagne à la main. La fidèle Momône la copie. L'ambiance est frénétique. On présente Leplée du point de vue de Piaf. La musique diminue.

Grasse, 1963

Le fondu enchaîné entre les scènes reliées par la musique montre le contraste entre la vie de Piaf et sa vie en 1953. Le fil conducteur est comme toujours la musique, et les yeux tristes nous invitent à considérer les paroles de la chanson pour trouver un sens plus profond.

Appartement de Leplée, 1936 – son meurtre

Voir : scènes importantes – la technique de la spirale

Funérailles de Leplée, 1936

La seule séquence où on voit une église dans le film, ce qui montre que sa religion était importante pour elle. L'individuelle – l'église catholique a refusé de lui accorder une cérémonie religieuse. Dahan commente sur le DVD que Cotillard a joué une actrice de l'époque du cinéma muet.

Appartement de Piaf et Momône, 1936 – Saisie de Momône

Scènes importantes : autre spirale, avec violence, la caméra est dans l'action, comme dans une perspective de Piaf, et pour y ajouter plus d'émotion. On peut ressentir sa douleur. C'est un lieu de tout regarder d'une distance neutre, une technique employée pour briser la tension. Les deux hommes qui l'entourent marquent la vulnérabilité de Piaf, incarcérée dans la prison de son passé. Ils tentent de la représenter un sanctuaire où s'échapper, mais elle s'échappe avec sa musique sous le bras. La séquence des ruptures continue la chaîne des séparations douloureuses. Si on connaît l'histoire de Piaf, on sait qu'elle a perdu sa fille, mais on ne le voit pas dans le film à ce moment-là, donc on ne comprend pas la douleur.

8) Ramenée à la réalité

Cabaret Odett, 1936

On montre le contraste entre son concert à Gerny's et ici, quand elle doit se retirer dans une loge après des insultes des spectateurs. L'ambiance est minable et obscure, et l'argot du public est révélateur de Piaf car le contraste avec la réception à « Gerny's » est grand.

Loge, 1958 et accident de voiture, 1958

L'infirmière montre son déclin physique, mais aussi ses colères. Déjà maîtrisée par l'arthrite, elle commande à son entourage. L'accident de voiture est filmé très « impressionniste ». La caméra suit la voiture dans l'obscurité - « Vous jouez avec la vie », « Il faut bien jouer avec quelques risques ». Piaf utilise des techniques d'un film d'époque et pas des films d'action modernes, avec des effets spéciaux et des explosions, comme Edith elle-même ne veut ou ne peut pas se souvenir de l'accident (elle n'a pas de bons souvenirs). De plus, cela contrasterait avec l'impression « d'époque » et aurait peut-être été plus réaliste.

9) Nouvelle vedette

Dans la rue / chez Asso, 1936

Asso lui offre la possibilité de sortir de sa carrière de chanteuse de cabaret. Il la persuade de faire une danse avec elle. Il existe une grande tension physique entre les deux et Asso exhibe un amour très physique. Edith répond : « Tu parles », « Mal ! ». Asso répond : « Tu parles », « Mal ! ».

Edith montre sa détermination et sa capacité à surmonter les obstacles en travaillant à la fois nuisible et bénéfique. Le thème des rideaux ouverts est important ici. Momône est une pacificatrice ici, comme pour calmer les deux. L'éclairage est important – Asso reste dans l'ombre derrière les rideaux/fenêtres ce qui souligne son intensité. Le réalisateur continue le thème de l'obscurité et de l'éclairage pour exclure la réalité. L'atmosphère change après la scène au bar, Edith change de visage.

vêtements beiges sans le rouge à lèvres de chanteuse de rue. Elle est plus calme proposés par Asso.

Les moments importants : quand Edith quitte l'appartement et va au café-bar de
elle commence à utiliser les mains pour s'exprimer après les commentaires positifs
mains manucurées de Leplée).

Au bar avec le père de Piaf et Albert

Elle y va car elle ne veut pas se soumettre à Asso quand il dit « soit tu fais ce que viens ».

Edith se relaxe, elle est assurée et on la voit dominer le café, elle est de nouveau naturel. Dahan utilise la caméra au centre de l'action et on se sent comme un client quand Edith et son père dansent et chantent, enivrés. On se sent bousculé par les deux, contribue à la comédie avec des commentaires acerbes et drôles. L'atmosphère est l'alcool, et on sent que quelque chose de mal va arriver avec la présence d'Albert choqué par le traitement violent d'Edith par Asso et les commentaires d'Albert, mais les autres au bar considèrent ce traitement d'une femme comme normal. Il faut noter que pas, il ne peut rien car il a trop bu.

La loge – scène de trac

Les couleurs sont le noir et le blanc, comme dans les vieilles photographies, quand

On ne voit que son visage blanc en plongée, elle fait semblant de prier avant d'en « sauveur ».

Asso la traite plus tendrement qu'auparavant et l'encourage en la protégeant des
est comme le père idéal pour Edith ici : fort mais tendre et doux aussi.

L'ABC, 1936

Dahan utilise la musique de Gunning pour que nous regardions de plus près les choses de l'assurance d'Edith sur scène. Elle joue avec le public, et le public répond de manière à Gunning s'accélère pendant la séquence de Aicha – les rideaux bleus montrent la fin de l'interprétation.

La silhouette de Piaf avec les cheveux en triangle, face au public et sous le spot bl
représenter sa terreur et comment sa carrière va changer. On retient le souffle a
musique joyeuse de « la Foule » nous aide à libérer la tension du trac pour la tran
enchaînés donnent une atmosphère de rêve à cette séquence. Dahan utilise un t
tremblantes de Piaf, sans le rouge à lèvres de chanteuse de rue, pour signaler son
regarde à travers une variété de plans, plan américain, plan moyen, et les plans c
panoramiques du public de plus en plus animé et content. Elle utilise ses yeux et
ses émotions, et la caméra saisit ces moments.

Montage de journaux et de disques

Si on lit un des journaux, elle avoue que Asso avait dit « je t'aime ». Les photos de des clips, sur les jaquettes de disque et sur les journaux et les magazines comme Dahan veut continuer l'illusion et ne veut pas casser l'ambiance en rompant la chanson acceptée par la royauté (le prince de Monaco) et aussi tous les cabarets exclusifs et de province. Le clip de Piaf-Cotillard en iris et noir et blanc renforce la création moins ironique (mais avec la technologie moderne).

Appartement de Piaf avant « Bobino », 1940 / Michel Emer

Les rideaux sont à moitié fermés dans la chambre, et la lumière du jour contraste avec Momône est là, vêtue en homme – **Consultez les scènes importantes dans la section des notes**

Hôtel à New York, 1947

Elle cherche toujours à créer un spectacle et à être la personne la plus importante. Pour comprendre le journal américain, elle se comporte comme un petit enfant irascible. Le noir et blanc, le beige et l'or, des couleurs plus froides qu'en France, ce qui reflète son attitude. Momône est de moins en moins importante dans cette séquence, elle ne fait que

Dans la rue, et chez Asso, 1936

Encore l'exploitation par les hommes, financière et émotionnelle. Elle est représentée comme une poupée à copier son maître.

10) Tomber amoureux

Dîner / Restaurant à New York, 1947

Edith n'est pas contente parce qu'elle ne veut pas manger le sandwich au pastrami raffinée – signe qu'elle veut « dominer » et manipuler Marcel dès le début. Elle porte aussi à la salle de boxe, pour montrer sa richesse et sa sophistication. Le contraste l'atmosphère intime du dîner avec celle du restaurant public – l'éclairage au restaurant raffiné. Elle se sent plus à l'aise au restaurant, comme pour montrer son passé demi-mondain, mais il veut la cacher à cause de son mariage. Elle offre de « spectateurs » et elle parle d'une voix très haute pour attirer l'attention du public. Le réalisateur utilise des gros plans avec un éclairage plus flou pour suggérer l'intimité des yeux et les lèvres rouges de Piaf comme expression de ses émotions. On peut souligner sa prédominance dans la relation, mais on est comme un ami intime avec les traditionnels d'une scène romantique intime pour pouvoir voir de près leurs réactions. Lui la dépendance avant qu'elle ne le laisse tomber. Pour y arriver, elle se comporte faisant des bêtises, cependant on ne voit pas de maladresse à cause de ses addictions. Un restaurant public comme pour montrer l'ascension sociale de Piaf et sa position romantique. Dahan veut la représenter en jeune fille amoureuse, mais avec une maladresse qui pourrait signifier la fin de sa position privilégiée auprès de Piaf. Devant l'hôtel, Dahan a un plan américain pour manipuler la perspective, car Cotillard est plus grande que Piaf pour représenter Piaf comme étant au septième ciel, mais couronnée par le danger du petit chapeau.

11) Le cadeau le plus rare

Cabaret (1947)

On utilise un flou artistique et un éclairage doux pour indiquer une ambiance romantique effectuée au moyen de la chanson « La vie en rose » en anglais, qui commence par une musique hors scène. Dans cette scène on voit Edith l'interpréter, et même si on sait qu'elle ne parle pas l'anglais, le message romantique de la musique et de ses gestes est international. L'ambiance est entre une image floue de champagne et de chandelles, et Edith. Le champagne est l'élément de l'aspect romantique tout en renforçant les clichés traditionnels de la France pour l'étranger. On voit Piaf du point de vue de Marcel, avec une caméra derrière lui, et aussi le point de vue des femmes avec le regard tendre ou peut-être ennuyeux, filmées par un steadicam dans le mouvement avec le rythme de la musique. En plus, on voit Marcel du point de vue d'Edith, lors d'un rendez-vous avec les contrechamps. Les autres personnages et acteurs s'effacent pour faire ressortir Marcel qui porte une cravate rouge pour aller avec Edith.

Quand Marlène Dietrich entre, on voit un exemple de la maladresse de Piaf, mais aussi son enthousiasme. La posture de Piaf ici est déjà un peu voûtée, ce qui signale ce qu'elle est nerveuse en général.

Dahan utilise la perspective du plan, par exemple on passe d'un plan de la salle à un plan de Dietrich, avec le visage de Piaf à l'arrière-plan en contre-plongée, pour signaler la petite taille de Dietrich et aussi pour représenter la petite taille de Piaf. Le personnage de Dietrich est dans la vie réelle, mais on n'en voit que cette scène dans le film car on voulait montrer Piaf malade à Grasse.

En voiture et à l'hôtel à New York

En voiture on entend la musique mystérieuse de Gunning, avec un éclairage rouge mais aussi la mort et le danger, ce qui contraste avec les visages heureux des personnes.

On sait que c'est à New York car il y a une photo dans la chambre. Dahan utilise le signaler le cadre de l'action, par exemple avec les panoramiques de la Normandie. La scène au lit est plus comique que romantique, car Dahan ne veut pas offenser, du moins internationalement, et c'est pour la rendre acceptable pour les jeunes aux yeux des censeurs. La relation avec Marcel n'est pas important pour l'histoire de sa vie comme chanteuse. La vue de Piaf garde secret les moments intimes. Le réalisateur choisit de la montrer, mais sans voir le visage de Piaf, pour détendre l'atmosphère sérieuse et intense.

Grasse (1963)

On passe à une image d'une grenouille comme pour guider le public vers le conte mais aussi pour établir une connexion avec la scène à la fin, de la jeune Edith et la directement à la caméra. On voit les mêmes yeux protubérants de la grenouille beige et bleu clair. Marc Bonel, l'accordéoniste, l'aide, et pour aider le public, il

Dreux (1959)

On passe à une image de Bonel au concert, qui signale sa détresse avec les souffrances. L'éclairage est intense, et on voit son visage encore plus blanc et les lèvres trop roses, un peu effacé, comme pour signaler sa perte de grandeur. Les photographes deviennent encore plus tragique, car ils apparaissent comme des vautours parce qu'ils veulent un moment d'évanouissement au concert final. On voit à son expression qu'Edith se penche à l'interrogatoire après la mort de Leplée. On voit aussi les efforts qu'elle fait pour sortir de la scène. **Consultez la section « Qui a dit ça ? » pour lire ses protestations.** La scène, elle plaisante avec les vautours-photographes, avant de s'évanouir de nouveau. La taille du point de vue de ses amis, à des images de plan d'ensemble du point de vue de la caméra derrière Edith suggère ses mouvements instables, et on coupe souvent à la taille de son souffle en coulisse. On voit son évanouissement d'une vue plongeante comme si elle était en scène comme la victime d'un meurtre, mais on se demande qui l'a tuée : le public la regarde, son équipe et son médecin, ou Edith elle-même avec son désir de mourir. La scène vide avec les rideaux rouges et le projecteur sur elle, et très importante, l'Olympia. Le public est scié, choqué, et on fait la transition en silence vers Gras.

Grasse (1963)

La scène commence en silence et puis on entend la musique de « Mon Dieu », avec et on passe à l'image de Marcel avant le match de boxe, avec la voix d'Edith qui parle. Grasse évoquent l'émotion chez les spectateurs car on compare sa fragilité avec celle de Marcel au moyen de ses propres souvenirs. La musique « originale » dans sa tête accélère le rythme entre sa vie d'artiste et sa vie personnelle pour les spectateurs et crée une atmosphère tout en intensifiant les émotions.

12) L'arène

Activité :

L'arène de Cerdan et le cirque – similarités : un spectacle magique, médiéval et a...
sont similaires, et Edith se comporte comme une jeune enfant à côté de l'arène. Cerdan donc l'élément religieux y est important. La chorégraphie du match de boxe du cirque, avec les joutes et les luttes simulées. Elle a l'impression que cet homme bat pour elle car elle chante pour lui. Elle a horreur de la violence, mais elle est sauvage, jeune, et elle aime le danger du résultat incertain, mais le redoute en même temps primordiale, voire primitive mais passionnante. De plus, elle aime le danger qui est un spectacle public car il est marié. A cette époque-là, il n'y aurait pas eu tant de comparaison pour marquer l'importance du spectacle dans la vie de Piaf, mais aussi les divertissements plus simples et traditionnels.

Question clé

Réponse personnelle, qui pourrait comprendre les éléments suivants : Elle aime se sentir comme une enfant face à de nouvelles expériences. Par la violence directe du cirque, Dahan veut comparer le cracheur de feu au boxeur et aux interprètes. C'est le cirque, qui crée de la magie spirituelle et élémentaire pour elle en tant qu'elle aime vivre la réaction de la foule face à un interprète/sportif.

Activité : La boxe et la tauromachie (bull fighting)

Eléments communs – la lutte / le combat, les hommes brutes, mais aussi la danse pour éviter les cornes du taureau / les coups, et la stratégie du combat. La performance de l'approbation accordée au vainqueur.

Dahan utilise cette comparaison pour montrer la brutalité du monde de Piaf, et l'absence de « son » homme. Il veut représenter la vie de Piaf comme une lutte contre le danger dans cette scène.

13) Perdue

La mort de Cerdan – séquence analysée dans « scènes importantes » dans la section

Activité 1 : le plan du couloir et des chambres, avec la cuisine et la salle de bain. On voit où elle entre sur scène pour chanter après sa mort, et expliquer pourquoi et comment c'est une scène importante ». Les caméras sont dans sa chambre et dans le couloir, et elles font en sorte qu'enregistre la scène dans une seule prise.

Activité 2 : Dahan contraste les expressions et les gestes tristes de son entourage avec les expressions de bonheur suprême dans la chambre avec un Marcel imaginé, mais aussi avec sa deuxième visite à sa chambre.

On peut mettre en lumière un contraste entre sa mauvaise humeur en lien avec la mort de Cerdan ou la montre de Cerdan dans le carton rouge, et la joie ressentie quand elle lui seconde. On voit la réaction de douleur quand elle apprend qu'il est mort. On voit le moment où elle se déplace dans toutes les chambres et les pièces sans plus savoir ce qu'elle fait. La caméra suit alors qu'elle porte une robe noire qui se fond dans le décor.

Activité 3 : On écoute ses commentaires acerbes au début quant aux expressions de Cerdan et on peut vite en tirer la conclusion que Cerdan est mort, car on n'est pas amoureux de lui. Les expressions changeantes dans sa voix à travers cette séquence: du bonheur initial à la colère dans le couloir. Le « Il faut que tu sois courageuse, Edith » de Barrier provoque ce changement. Ses émotions vives et profondes qu'elle montre facilement, et son cri « Maarche ! »

Opinion AS : idées possibles – Mieux avec les longues séquences car on maintient le rythme. Pas de problèmes de script/cohérence (continuity) avec les images, le maquillage, les costumes, par exemple. Cependant, c'est beaucoup plus dur pour les acteurs qui doivent tout faire de manière plus spontané.

Questions clés

- On se sent vraiment éprouvé à la fin de cette séquence, car avec la caméra dans le couloir, on se sent avec Edith comme si on était un personnage de son entourage. La caméra est importante pour augmenter la tension et les émotions. Même si on savait que les expressions de Piaf/Cotillard sont bien bouleversantes et captivantes. On peut dire que c'est une certaine mesure.
- La montée en puissance de la musique pendant cette scène est importante pour augmenter la tension dans le corps et l'esprit de Piaf qu'elle libère quand elle entre en scène.
- La scène « blanche » dans la salle de bain quand elle se coupe les cheveux symbolise la mort. On y voit encore une spirale avec l'eau dans le lavabo, comme sa vie qui disparaît.

symbolisent peut-être une réponse religieuse comme devenir religieuse comme une transition blanche/pâle entre le noir du spectacle de concert et les séquelles. On se concentre sur ses cheveux avec des gros plans et des plans du lavabo avec

Les Etats-Unis pendant les années 50

- Réponse individuelle – mais pourrait comprendre les idées suivantes – Les transitions abruptes sont déroutantes et dépayantes – évitent que le film difficile à suivre la chronologie de sa vie. Se concentrent sur les émotions (réagissant comme artiste. On peut suivre l'émotion de Piaf et c'est plus épuisant comme film).
  - Vous pouvez utiliser ce commentaire comme base de discussion : Souvent, quand on connaît déjà l'histoire, ça nous donne une certaine distance. Mais la structure de Dahan nous empêche de maintenir une distance qui va se passer, mais la structure de Dahan nous empêche de maintenir une distance qui va arriver dans la scène suivante. Cela nous empêche de prendre de la distance, car Dahan, joue le rôle de Dieu et du hasard. En plus, on ressent qu'il est plongé et on vit les scènes avec elle comme membre de son entourage dans la France : donc on saute imprévisiblement d'une séquence émotionnelle à l'autre, sans savoir qu'elle va mourir – probablement dans le film – et on l'attend. On sait comment la mort est tragique de structure linéaire, avec le point culminant comme scène finale. Mais le point culminant au centre du film, le réalisateur doit divertir le spectateur en mort de manière créative, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à sa mort et qu'on ait entendu « Non... » – avec des images intéressantes et émouvantes (la scène de la mort). Pendant le film, le montage et les images nous distraient, l'interprétation des chansons nous intéressent sur le plan visuel et émotionnel, et la musique nous complémente l'action ou contraste avec elle.
  - Après avoir souffert et pleuré avec Edith, la visite aux Etats-Unis (de 1955) nous offre un moment de brusque de rythme et d'émotion, et contraste avec les scènes sombres de la mort. C'est un moment de soulagement pour nous – avec de la comédie avec les scènes filmées comme la scène de la voiture bleue, personnages superficiels et Edith joue avec eux, mais sa collision avec la voiture bleue est un accident, c'est-à-dire l'accident devait arriver [accident waiting to happen]. Il y a des séquences où Louis Barrier ne figure pas; elle a l'air plus heureuse et optimiste, mais elle tombera un verre à cause de son arthrite ou de ses addictions.

Activité 1

Exemple :

1. Les scènes en plein air sont juxtaposées avec les scènes à l'intérieur pour creer humeurs de Piaf.
  2. Les séquences ici sont plus heureuses et comiques et Dahan a choisi une musique 50 et des films de cette époque-là, une musique légère et insouciante, telle que...
  3. Il fait un temps chaud, ensoleillé et magnifique.
  4. Les actions de Piaf sont un peu rares et imprévisibles, par exemple quand elle collision avec un arbre.
  5. Et on sait que Piaf est contente car elle plaisante et se moque des autres personnes qui joue un rôle, par exemple avec l'autostop : elle se comporte comme une jeune femme.
  6. Cette séquence crée l'impression d'un film d'époque authentique grâce à la couleur mais les couleurs la rendent plus vive et animée.
  7. Les autres femmes sont présentées comme peu intelligentes, par exemple l'actrice Léa, et Ginou qu'on laisse en route...

Activité 2

On peut avancer l'argument que les images des Etats-Unis reflètent l'avis du réalisateur. La parodie suggère que c'est l'avis (incorrect) de Piaf sur les Etats-Unis, et c'est pour cette raison que le film est plus comme un autobiopic qu'une biographie de Piaf. Le point de vue est donc celui de Piaf, car il nous paraît cliché et démodé, et aussi inspiré des films américains qu'elle a vus. « J'aime le rêve américain », mais cela lui cause une souffrance physique et psychologique, une souffrance à laquelle elle peut tout partager.

Si Piaf avait fait son propre film autobiographique, je pense qu'elle aurait inclus plus de scènes de souffrance physique pour les remplacer par des scènes de combat, de combat représentant comme une héroïne romantique parisienne de grand cœur, des scènes de combat et surtout chanter.

Réponse individuelle – exemple : On se sent plus optimiste et moins triste, mais aussi plus déprimé car elle insiste trop sur le fait de ne plus boire d'alcool.

Activité 3 : la psychologie de la couleur

Regardez la section dans « après le visionnage » pour plus d'exemples.

- le soleil, le paysage ensoleillé, les chapeaux de paille / le ciel bleu sans nuages et les maquettes / le papier peint, et la piscine.
- Dans la scène à l'hôtel à New York avant son rendez-vous avec Cerdan, dans la chambre de Marlène Dietrich, les scènes à la plage avec le sable doré et le ciel bleu.
- Ici – réponse personnelle – exemple – « me fait penser à un cauchemar, car il y a une grande douleur de ses émotions, et que sa bonne humeur est provoquée par la drogue, mais il faut mal se terminer. Plus on la voit heureuse, plus elle cache sa douleur avec les larmes. C'est une tragédie, avec aussi les scènes à Grasse insérées dans cette histoire.
- On y voit l'influence des « road movies » des années 1950, et des films de Billie Holiday sur la douleur physique.

Activité 4 : le look d'Edith aux Etats-Unis

Edith porte une robe de soie noire – pas comme les autres femmes, qui porte des robes blanches. Elle essaie de maintenir son image « classique ». Elle doit porter des lunettes de soleil, et se faire soigner de la drogue, des médicaments ainsi que d'alcool. Son comportement est de plus en plus démodé, agité, comme avec le verre près de la piscine. Elle contraste avec les autres femmes, qui sont plus « risquée » et elle est dépendante de l'adrénaline et rigole sans penser aux conséquences. Elle est comme une adolescente avec ses décisions bizarres, son comportement « risqué » et elle ne se soucie pas des dommages qu'elle se fait.

Activité 5 : la nature

Ici la nature est plus aride et moins verdoyante, surtout dans le désert. Près de la piscine, la nature est artificielle et construite. Les arbres sont parfaits, pas comme à Grasse avec ses arbres sauvages. Edith est à l'aise dans la nature, on la voit plus contente à l'intérieur et surtout pendant la scène de la grenouille à la fin du film, et ici elle est comme une gamine « normale » qui aime la nature, la aideur de la vie, ou qui aime offrir un cadeau à un ami intime.

Activité 6 : l'attitude de Piaf en Amérique (1955)

Elle se montre plus calme et pleine de remords envers son premier mari Jacques. Elle avoue qu'elle veut changer sa vie. Cependant, dans le plan dernier, on la voit du coin de l'œil dans une prise de vue plongeante, et on sait qu'elle n'aura pas la force de le faire, car elle est trop petite et trop frêle.

14) Sa chanson

Appartement à Paris, 1960

Le noir et blanc de cette scène et le manque de meubles dans l'appartement nous rappelle que c'est une scène de mort – ou à une conférence de presse/journalistes.

Elle n'est pas entourée de son entourage, elle est seule, ce qui montre qu'elle se sent défaite. C'est une scène de mort – ou à une conférence de presse/journalistes. Elle est au bout de ses forces – comme sa performance finale.

Toujours pas de lumière naturelle, cette séquence est un résumé de sa carrière, mais elle s'inspire de la musique qui la donne la force de vivre. On ne voit pas vraiment les effets de la lumière, mais on voit les effets sur son corps. Le blanc et le bleu forment un contraste avec les couleurs de son entourage et les scènes de son lit de mort. L'attention portée à ses yeux montre sa force et sa passion pour le défi. Elle ressemble à un ange sur terre, aux yeux rouges du diable / diaboliques !).

Loge à l'Olympia, 1960

Quand elle perd sa croix, c'est comme si elle perdait sa force mentale, une partie de son armure de chanteuse qui la protège du public. Elle voit Raymond Asso, qui indique qu'il n'y a pas d'Asso sévère comme avant, mais comme un père bienveillant qui l'aide. On voit qu'il est vraiment là, ou si c'est un rêve comme à la plage, mais c'est une conclusion de sa vie antérieure, presque des funérailles quand elle voit presque toutes les personnes qui l'ont vivaient toujours (Son père était déjà mort, et elle ne s'était pas réconciliée avec lui). C'est pour ça qu'on ne voit pas les funérailles de Piaf, car le film est narré de son état physique, mental et de sa situation financière, et de sa frustration.

Plage aux Etats-Unis (1955 ?)

La plage ensoleillée est une forme de paradis et c'est pour cette raison que la scène est si belle. On voit Edith qui tricote, si Edith est calme à cause des médicaments ou de la drogue, ou si elle se sent à l'aise. On voit Marcelle qui monte au ciel, et de Marcel qui était tombé dans la mer. Le plan final qui montre qu'elle allait mourir, et qu'elle est en paix. Elle tricote seule dans le vide. On sent qu'elle a accepté sa vie.

15) Etoile qui tombe

Grasse (1963) – sa dernière nuit

Les expressions de son visage, de ses yeux et de sa bouche nous révèlent ses émotions. On s'attarde sur ses yeux et les expressions de douleur.

Elle retrace sa vie pour l'assimiler et trouver un peu de réconfort, et retourne malade – comme pour accepter sa situation et son sort afin d'être en paix – et ces souvenirs physiques et mentaux réprimés pendant sa vie, mais qui s'exprimaient sur scène et dans les personnages. Titine est comme une mère idéalisée pour Edith. Une mère conventionnelle, un lit de mort avec la souffrante qui essaie de réfléchir à sa vie et à ses difficultés. Ses disciples, Danielle et Marc Bonel, couchent la malade.

Critique de la mère (Paris, avant 1915) ; Titine (Bernay, 1918) ; la poupée (Paris, 1920)

Il faut constater que la poupée ressemble à la mère d'Edith. On se concentre sur les souvenirs.

Paris – mort de Marcelle, (1935)

Dahan insère cette scène ici pour expliquer ses réactions et encore plus ses caprices. C'est l'apogée émouvante du concert, mais Dahan veut augmenter la tension et les émotions de la scène. On voit la jeune Piaf qui a perdu son premier amour et qui répète les « erreurs ». Elle perd sa fille à elle d'une maladie que la fille contracte chez la grand-mère paternelle. La mère a eu pitié pour Edith, cependant on sait qu'elle ne s'occupait pas suffisamment de sa fille, insouciante de Louis et de sa fille malade. La mort de Marcelle n'était pas

elle y avait contribué par son manque de soins. On trouve encore une spirale dans laquelle Piaf se débat, culmine avec la Piaf horrifiée regardant le ciel les yeux grand ouverts, incrédule. Il y a une volonté de faire de la part de la technologie et de la médecine pour lui améliorer la vie.

Olympia (1960)

Danielle retourne avec la croix, mais Edith ne répond pas. Cela veut signifier qu'elle l'aider. Si on comprend la juxtaposition de cette scène avec le lit de mort, elle sait qu'elle est malade. Elle est aussi nerveuse.

16) Une question de perception

Plage américaine (1955) – endroit inventé, avec des images de Grasse (1963) et

Le chapitre le plus court du film. L'entretien lui-même est authentique, mais la scène pour contraster avec tant de scènes longues et sombres de Grasse et du concert (Dahan sur le DVD de la version française du film *La Môme*). La scène devait avoir été tranquille – peut-être droguée ? Edith est assise, (pour tricher la perspective = elle tricote. Elle est seule, donc on a l'impression qu'elle est plus honnête ou plus réponses étaient souvent courtes et abruptes car elle n'aimait pas la presse ! Pia loin comme pour nous indiquer qu'elle pense au ciel – à sa mort ou à celle de Ma monde, donc on a l'impression qu'elle anticipe la tranquillité après une vie difficile la date de cet entretien, mais on a l'impression qu'elle souffre déjà assez. Toutefo rouges, donc ce n'est pas à la fin de sa vie. Enfin, le réalisateur veut nous montrer c'est un entretien simple mais révélateur de son état d'âme. On fait le lien entre maître-nageur auparavant. La journaliste est comme un ange qui l'interroge avant de la terre aux cieux. Les questions sont souvent courtes, mais révélatrices sur des thèmes : l'amitié, la France. La solitude. Il faut contraster les images de la plage et du concert surexposé (l'avenir, la mort) et l'obscurité (le passé).

Activité AS :

Ecoutez l'entretien avec le journaliste sans voir les images. Complétez les blancs journaliste dans ce dialogue.

Journaliste : Bonjour, on m'a dit sur la plage, alors... C'est gentil d'avoir acc
Piaf : Ça me fait plaisir.

Journaliste : Ça fait drôle de vous voir tout loin de Paris !

Piaf : Je ne suis jamais très loin de Paris.

Journaliste : J'ai ma petite liste de questions, l'idée, c'est de répondre du tac au tac.

Piaf : Quelle est votre couleur préférée ?

Journaliste : Le bleu.

Journaliste : Quel est votre plat préféré ?

Piaf : Le bœuf ficelle.

Journaliste : Accepteriez-vous de vivre sage Madame Piaf ?

Piaf : C'est déjà chose faite.

Journaliste : Quels sont vos amis les plus fidèles ?

Piaf : Mes vrais amis sont tous fidèles.

Journaliste : Si vous ne pouviez plus chanter ?

Piaf : Oh, je ne vivrais pas.

Journaliste : Redoutez-vous la mort ?

Piaf : Moins que la solitude.

Journaliste : Priez-vous ?

Piaf : Oui, parce que je crois à l'Amour.

(scènes d'Edith titubant vers la scène, le visage déterminé)

Journaliste : Quel est votre plus beau souvenir du métier ?

Piaf : Chaque fois que le rideau se lève.

(images et musique)

Journaliste : Votre plus beau souvenir de femme ?

Piaf : Le premier baiser.

Journaliste : Aimez-vous la nuit ?

Piaf : Oui, avec beaucoup de lumière !

Journaliste : L'aube ?
Piaf : Avec le piano... et des amis.
Journaliste : Et le soir ?
Piaf : Le soir, parce que pour nous c'est l'aube.
(Grasse, Simone : Tu vois, tu respires)
Piaf : Je peux plus reculer. Je ne peux plus. (*Coupure vers la scène visuelle Panoramique du fond du théâtre, du public applaudissant*)
Journaliste : Si vous donniez un conseil à une femme, que serait-il ?
Piaf : Aimer !
Journaliste : A une jeune fille ?
Piaf : Aimer ! (*Plan d'Asso et de Monnot devant le public*)
Journaliste : A un enfant ?
Piaf : Aimer !
Journaliste : Pour qui tricotez-vous ?
Piaf : Pour qui voudra porter mon pull !
Journaliste : Et voilà, c'est fini, j'espère que ce n'était pas trop long.

Question clé

AS

Le rend plus poignant et plus intense – la simplicité des questions fait qu'on peut évocatrices. Les images sont souvent en accord avec ce qu'elle dit dans l'entretien suscitent encore plus d'émotions (Monnot est-elle morte avant le concert ?). La est utilisée pour changer l'effet et pour capter l'attention des spectateurs sur les images de la musique de Piaf. Cet entretien arrive juste après la scène de mort de Marcelle, où elle connaît et se replie dans des rêves, puis la regagne pour poser des questions.

Activité

A Level

dialogue – cherchez les réponses dans le dialogue intégral de AS

Question clé

AS / A Level

- 1) Réponse possible : augmente l'émotion chargée de l'entretien, le rend plus ses amis (néanmoins, Monnot était déjà morte – 1961, donc ceci est une inv souffrances, de sa détermination à chanter. Augmente la tension, comme le mort – crée le point culminant / un dénouement approprié
  - 2) Qu'elle restait au fond très simple, pas une diva compliquée – amour pour le vous. Soyez-en bêtes. L'amour, c'est la bêtise des hommes et l'esprit de Die *Misérables* de Victor Hugo) Qu'on peut être heureux seulement en aimant – Marcel. Elle était moins cynique. Qu'elle estimait ses vrais amis – bien qu'elle les exploitait - plus que tout, et dépendait des autres. Que son amour pour les autres était plus important
  - 3) « Je ne peux plus reculer – je ne peux plus » – elle renonce à lutter, elle n'a plus et « balayé ». Les expressions de son visage nous font comprendre les réactions remémorant ces souvenirs. Bonheur aux moments heureux (Titine, Papa), honte (Marcelle) – ses yeux nous révèlent toute son émotion.

Activité (AS)

Réponse possible : on se sent tranquille comme Piaf, puis triste car on voit les images sur son lit de mort. Confus – car on arrive à la fin, mais cet entretien ne se concert

Rêve – la journaliste est un ange – les réponses sont courtes – avant la longue scie
peu de soulagement – pour montrer qu'elle se prépare à mourir ? Bleu – dorée –
« Dieu réunit ceux qui s'aiment ».

17) Spectacle d'adieu

Olympia (1960) ; Plage américaine (1955) ; Grasse (1963) ; Piaf enfant à Bernay

Le chapitre commence à l'Olympia, mais avec la scène vide, comme pour préfigurer qu'elle arrivait toujours en retard, sauf à sa mort. La caméra se situe au public qui attend avec patience tout en retenant son souffle. La pause dramatique, la fragilité de Piaf et aussi la sentimentalité du film, ainsi que l'inquiétude des spectateurs. Nous, les spectateurs du film, attendons comme le font ceux du concert.

Les plans montrent tous les personnages importants de sa vie : Asso, l'entourage, pas son père, ni la famille de Cerdan, ni Théo Sarapo son dernier mari (dont elle voulait pas) important, pas de Momône après leur rupture (scènes coupées). Contient des images de l'interprète, souffrant pour sa chanson, et le public qui aimait la voir souffrir, comme les problèmes financiers. Le plan de vue en contre-plongée, pour souligner son importance, sa valeur son visage car elle est voûtée [stooped]. Le réalisateur veut que le spectateur du concert – mais avec des images des autres personnages insérées.

C'est la voix de Piaf qu'utilise Dahan, pas celle d'Aigrot. Pourquoi ? C'est une chanson et la voix de Piaf lui accorde encore plus d'intensité et la scène a un caractère envoûtant. C'est mourir et c'était son dernier grand concert à Paris et en France. On la voit en contre-plongée, la grandeur de sa voix, et pour tricher la perspective car Cotillard est plus grande que Piaf. Les lèvres rouges et les mains blanches, c'est la scène de concert la plus inoubliable. Dahan utilise beaucoup de fondus enchaînés et une image floue, comme pour symboliser la mort de la scène. Tous les personnages principaux pleurent ou sont tristes, car cette chanson est contre Piaf contre son sort, mais pour Piaf, une vie sans chanter est un sort encore plus terrible (commentaires à Dreux). Pendant la scène tragique et émouvante, le réalisateur montre une grenouille, et elle regarde directement dans la caméra de manière coquine, pour compatir avec cette jeune fille pleine de vie, ce qui contraste avec la femme en deuil. Il ne parle pas pendant cette séquence car le réalisateur veut qu'on se concentre sur la chanson. Il ne veut pas casser l'ambiance, ou rompre le charme de cette atmosphère. Il y a des mouvements antérieurs de son mouvement vers la scène.

Réponse personnelle : Exemple : J'aurais terminé le film avec ses funérailles et un plan de la tombe, pour que le public se sente plus heureux en sortant du cinéma.

Activité

Regardez sans le son :

Réponse personnelle : les autres personnages – pour nous prévenir que c'est la fin de choses traditionnelles – fait exprès pour les concerts et la nostalgie, mais avec techniques de transition, les coupures, les fondus enchaînés – et avec la musique de Piaf superposée. Le baiser de la mort est comme à un enterrement/ des funérailles. Flou artistique – plus romantique.

Questions clés

- 1) Réponse possible – C'est un hommage à Piaf, Dahan veut la montrer quand elle est morte, pour rassembler tous les personnages possibles au concert. C'est comme un requiem catholique – car l'église catholique ne le lui a pas accordé; on écoute toute la chanson, mais on ne peut pas finir le film d'une manière précise. Mais c'est un requiem de rébellion.
- 2) Réponse personnelle – pourrait inclure : satisfaisant : car on finit avec sa chanson, mais aussi une rébellion, et a aussi un impact car on finit sans la réaction du public (existentialiste – car on ne lui avait pas accordé des funérailles catholiques) – mais aussi que c'est un film sur sa vie plutôt que sur sa mort, pour montrer sa vie dans ses chansons. Peut-être encore que le film est en fait le point de vue de Piaf (point de mort) – (balayé, oublié – je me fous du passé – ça commence à zéro ?) C'est peut-être un film et pas la réalité ? La fin est émouvante – en noir, c'est comme la vie, mais on ne sait pas si finalement « Dieu réunit ceux qui s'aiment ».

Pas satisfaisant – on se sent vide (comme a dit Mark Kermode) avec tant d'écran noir, maintenant le noir et le silence – puis la musique de Gunning. On a alors sur la vie d'Edith Piaf, un montage des spectacles importants. Un montage d'une scène avec « Papa » Leplée, ou des instantanés du film pour le générique. Les musiques, les personnes dans le film qui commentaient la vie de Piaf ? Comme « C'est une tarte ». Réponse personnelle pour la fin. Mieux de finir avec sa mort ou

- 3) C'est pour changer le ton du film, pour que le public quitte le cinéma avec un anachronisme parce que la caméra n'existe pas quand Edith Piaf était si jeune. Elle aimait communiquer comme un enfant avec son public, elle aimait la nature, se donner, ou donner la vie aux autres (ou elle aimait faire peur aux autres). C'est pas sérieux, mais montre aussi que la petite Edith s'était amusée pendant qu'elle s'amusait aussi ? C'est une technique bien connue pour communiquer avec les gens. C'est pas ici, car le point de vue est celui de Dahan (ou Edith adulte).

18) Le générique

La musique finit en noir, avec le nom du réalisateur presque comme vedette du film. Un générique traditionnel, un instant en silence, pour que le public puisse se remettre dans l'ambiance. Puis, il n'y a pas de chanson en public pour que le public sorte en chantant.

Question clé

Silence – technique de la Nouvelle Vague. Il n'y a pas d'images avec le générique, mais une sorte de générique traditionnel, un instant en silence, pour que le public puisse se remettre dans l'ambiance. Puis, il n'y a pas de chanson en public pour que le public sorte en chantant.

Questions supplémentaires pour A Level sur les chapitres

Les questions ici sont pour élargir les interprétations :

Les questions **en caractères gras** sont pour les A Level

Les questions marquées ** sont plus difficiles/profondes – top end A Level

- 1) Il était une fois...

- Questions d'interprétation – Justifiez vos réponses.
- **Pourquoi est-ce que le film commence avec cette séquence au théâtre ?**
- Qu'est-ce qu'on apprend de la personnalité de Piaf pendant cette séquence ?
- **Comment est-ce que le réalisateur nous communique l'ambiance du film ?**
- Comment réagit la mère à la critique de la femme bourgeoise ?
- Que fait-elle d'Edith ? Pourquoi ? car elle aime Edith ou car elle est égocentrique ?
- Quelles émotions est-ce que le spectateur éprouve ici ?
- **La voix off (comme narrateur) est-elle plus efficace que si son père a parlé ? Pourquoi pas ? Justifiez votre réponse.**
- **On approche de la maison avec de longs plans pour établir l'atmosphère ? (son visage ?)**
- Est-ce qu'Edith est heureuse ?
- Est-ce qu'Aïcha s'occupe bien d'Edith ? Pourquoi / pourquoi pas ?
- C'était une bonne décision de la part d'Annetta (la mère d'Edith) de la faire venir à Paris ? Justifiez votre réponse.
- Le père a pris la bonne décision en récupérant Edith de chez Aïcha ? Justifiez votre réponse.
- Que vous auriez fait la même chose ?

2) Voyage d'espoir

Panoramique du paysage normand

- Qu'est-ce que le titre de ce chapitre nous révèle ?
- Pourquoi le panoramique du train ? Qu'est-ce qu'il représente ? (thème transport/modernité/communication/voyage/fuite)
- Comment trouvez-vous le personnage de Louise ? Elle est maternelle
- Comment trouvez-vous la réaction du père envers sa mère quand elle montrer ses émotions ?
- **Comment sont les couleurs de la maison close comparées aux couleurs de la maison de Louise ? Pourquoi ?**
- Comment trouvez-vous le personnage de Titine ? Justifiez votre réponse
- Comment est Edith pendant ces scènes / cette époque ? Pourquoi ?
- Le père a pris une bonne décision en laissant Edith chez Louise ?
- Quel rôle assume Titine ?
- **Que représente « baigner » ici ? (baptême, pureté – le contraire de la maison close)**
- Quelles sont les émotions d'Edith envers Titine ? Comment le sait-on ?
- Qu'est-ce qu'Edith apprend de Titine – sur les hommes ? sur l'amour ? Justifiez votre réponse.
- **Quelle est l'atmosphère dans ce plan ? Que symbolise le crépuscule ?**
- Quelle est la réaction de Louise ?
- Que veut Edith ici ?
- **Comment est-ce qu'Edith se sent à la fin de la séquence ? Justifiez votre réponse. Pourquoi est-elle silencieuse ?**
- **Quel est l'effet de la musique ici ?**

3) Chanson de dupes

- **Comment est-ce que cela reflète sa personnalité ?**
- **Pourquoi est-ce que les photos de Billie Holiday sont importantes ?** (les deux chanteuses)
- Que pense Edith des Américains ? Comment le sait-on ?
- ****Quel effet a la juxtaposition de l'innocence d'Edith et de la violence de la visite ?**
- Pourquoi sont la question et la réponse importantes pour Titine ?
- Quelle est l'importance de cette visite pour le film ?
- ****Quel est l'effet des scènes comiques pour le spectateur ?**
- **Utiliser une séquence filmée à la première personne, c'est efficace ici. Pourquoi ?** (filmée du point de vue d'Edith.)

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

4) Récupérer une fille

- **Que signifie l'ouverture des rideaux (dans le film entier aussi) ?**
- **Que signifie le dessin au mur dans la chambre de Titine ?**
- Pourquoi est-ce qu'Edith réagit avec tant d'émotion ?
- Quel est l'effet de cette rupture pour Edith à votre avis ? Justifiez.
- Que représente la foule à l'aéroport ?
- Quand elle dit « ces trois dernières années », que veut-elle dire ?
- **Quelle est la musique ici ? Elle a quel impact sur le spectateur ?**
- **Pourquoi est-ce que cette scène est importante ?**
- **Pourquoi est-ce que ce restaurant est important ? (on l'a filmé dans de la vie de Piaf)**
- Comment va Edith ?
- Quelle est sa réaction à sa maladresse ? Que signale cette maladresse (restaurant) pour se calmer ?
- Comment est-ce qu'Edith flirte avec le manager – avec les mains ?
- Comment se sent Barrier quand elle le renvoie ? Pourquoi est-ce que contrôler ?
- **Que signifie le gros plan de la seringue ? (couleur rouge ?)**
- **Quelle est notre réaction à ce plan ? (choc ? déception ?)**
- Quelle est la réaction de Piaf au cirque ? Comment le sait-on ?
- **Quelle est votre réaction comme spectateur du film ?**
- **Comment Dahan opère-t-il la transition de la modernité au cirque ?**
- ****Comment la juxtaposition de la modernité, à l'aéroport et au restaurant médiéval du cirque fonctionne-t-elle ?**
- C'est déconcertant ou bouleversant ?
- ****Comment est-ce qu'on utilise la musique ici ?**

5) Message des flammes

- **Quel effet a la musique du cirque avec l'éclairage ?**
- **Edith est heureuse ? Que signifie le tigre/lion dans la cage ?**
- **Que signifie ce moment « magique » pour la jeune Edith ?**
- Comment sont ses yeux ?
- Qu'apprend Edith, par son père, sur le rôle des femmes ?
- Quelle est la réaction d'Edith ?
- Pourquoi Dahan a-t-il choisi cette scène où Edith chante « la Marseillaise » ?
- **Pourquoi est-ce qu'Edith trouve ça difficile d'accepter la fierté de son père ?**
- Pourquoi jus de CAROTTE ? (carottes contiennent... pour les...)
- **Pourquoi est-ce que ses mots « Je ne chanterai plus, hein ? » sont importants ?**
- **Quelle est la musique ?**
- **Quelle est l'atmosphère de Paris pendant ces séquences ?**
- **Quelle expression argotique utilise Momône ?**
- Comment se sent Edith ici, croyez-vous ?
- Que pense-t-elle de sa mère ?

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

6) Réperee

- Comment réagit Momône ? et Piaf ?
- **Expliquez les trois formes d'exploitation dans cette scène. Quel effet ?**
- Quelle est l'ironie dans ses cris au bar ?
- Comment Piaf réagit-elle à la critique de Leplée ?
- Quel rôle joue Momône ici ?
- Pourquoi est-ce que Leplée choisit le surnom « La Môme Piaf » ?
- Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas le surnom « Piaf » ? Comment est-elle ?
- **Comment est-ce que le réalisateur montre le contraste entre Edith et Piaf ?**
- Comment est-ce que Leplée traite Edith et réagit à ses protestations ?
- Comment est Edith sans Momône ?

7) Petit Moineau

- Comment est-ce que Piaf essaie de manipuler les autres femmes pour qu'elles la suivent (pour la pauvreté, joue l'ingénue)
- Est-ce que Leplée se comporte comme un père avec sa fille ? (Contraste entre un vrai père et un manipulateur)
- ****Commentez l'usage de fondus superposés ici : c'est pour donner une atmosphère [dreamlike] et romantique, ou pour souligner qu'elle était enivrée ?**
- ****Commentez l'aspect « Cendrillon » [Cinderella] ici.**
- ****Comment est-ce qu'on apprend qu'on n'a pas de conte de fées ici ?**
- Est-ce que Piaf réussit à manipuler Leplée ? Comment ?
- Comment est-ce que Dahan nous révèle l'exploitation de Piaf ? Comment est-ce qu'il nous montre quelque chose de son caractère à elle ?
- **Pourquoi est-ce que Dahan a inséré ces coupures ici ?**
- **Pourquoi est-ce que Dahan ne montre pas de vraies images mais des visages de Cotillard et de Depardieu ?**
- **Pourquoi est-ce qu'on entend la chanson « les Hiboux » ici ?**
- Comment est la relation d'Edith avec Leplée, Asso et Albert ? Quelles sont les contrastes dans ces relations, que révèlent la juxtaposition de ces scènes ?
- **Comment est-ce que Dahan montre le lien (romantique) entre ces personnes ?** (Contraste entre la jeune Edith et la femme forte, les points de vue / gros plans, les regards intenses, l'image cadrée, le plan flou/brouillé) ? Les yeux de Cotillard sont importants pour comprendre le lien entre ces deux personnages ?
- **Commentez le « pont » entre Paris et Grasse créé par l'emploi de la caméra et du plan de la spirale ?**
- Quelles réactions est que vous ressentez en regardant la Piaf « vieillie » ?
- **Quel rôle joue la musique ici ? Comment sont les couleurs ici ? Comment est-ce que la musique contribue à la tension ?** (Contraste entre la chanson « Gerny's » et la musique de fond)
- Comment se sent Edith à ce moment-là ?
- **Comment est-ce que vous vous sentez comme spectateur/-trice ? Avez-vous envie de l'aider, de la défendre ?** (Contraste entre la jeune Edith et la femme forte)
- **Est-ce qu'Edith peut se défendre ? Comment est-elle fiable ou juste ?** (Contraste entre la jeune Edith et la femme forte)
- **Comment est l'atmosphère de claustrophobie, de pression intolérable ?** (Où est la caméra ?)
- **Quelles expressions du visage ?**
- **Quelles techniques / Quels aspects du film muet est-ce que Dahan emploie pour créer une atmosphère de tension et de suspense ?** (Contraste entre les visages exagérées, images presque monochromes, l'héroïne victime, l'exploitation, le manipulateur...)
- **Est-ce que c'est efficace ? Justifiez votre réponse.**
- Que ressentez-vous comme spectateur/spectatrice pendant ces scènes ? (Contraste entre la jeune Edith et la femme forte)
- Que ressentez-vous comme spectateur/spectatrice pendant ces scènes ? (Contraste entre la jeune Edith et la femme forte)

8) Ramenée à la réalité

- Pourquoi est-ce que cette scène est très choquante ? Quel impact a le discours de « Café Odette » sur le spectateur ? et sur Piaf elle-même ?
  - Comment Piaf traite-t-elle les membres de son entourage ?
  - **Pourquoi est-ce qu'on montre cet accident ?**
  - **On présente l'accident de manière sensationnelle ou de manière ironique ?**
  - **Quel style est-ce qu'on utilise ? un style moderne avec des effets spéciaux ou un style classique ? Pourquoi ?**
  - **Qu'est-ce que le spectateur pense d'Edith après cet accident ?**

9) Nouvelle vedette

- Quelle est la véritable raison pour laquelle elle n'a pas contacté Asso ?
  - Qui mène ici ? Dans quel quartier est-on ?
  - (A l'appartement) Comment se comporte Edith ? et Asso ?
  - Quelle est sa réaction au piano ? Pourquoi ?

La scène du trac

- Pourquoi est-ce que Dahan choisit une illumination monochrome pour le blanc et le rouge sont-ils tellement importants dans la représentation qu'Asso travaille avec Edith avec une telle intensité ?
  - Les plans montrent Piaf petite, fragile, mais avec une intensité émotionnelle.
  - Comment Edith se sent-elle pendant cette scène ? Plus contente ? Pourquoi pendant cette scène (à une distance discrète, ou au centre de l'action) ?
  - Contrastez le comportement des trois hommes dans cette scène : Père, fils, manipulateur ?
  - Pourquoi est-ce que Dahan choisit une musique hors scène pour ce contre-jour ? Les hommes se concentrent-ils ici sur la musique ou sur l'actrice / le visage, le jeu de l'actrice ?
  - Choisissez deux adjectifs pour décrire l'atmosphère.
  - Quelles techniques cinématographiques emploie-t-on ici pour créer une atmosphère surnormale ?
    - Les fondus (superposés), l'éclairage, le montage, les plans variés dans la composition ?
    - Est-ce que l'usage de la musique de Gunning brise le lien entre le récit et l'interprétation ? Est-ce que cela crée plus de distance entre le spectateur et le film ?
    - Est-ce que Dahan joue avec les spectateurs du film ?
  - On voit de très gros plans de ses lèvres qui sont roses et non pas rouges.
  - Pourquoi à votre avis est-ce que Dahan commence la séquence avec la chanson de Piaf « la Foule » ? Est-ce que les paroles sont importantes ici ? (« Je vois la ville en fête et en délire »)
  - Répétition du premier montage ? ou avec de vraies images
  - **L'usage du diaphragme iris crée de manière efficace l'atmosphère d'angoisse ?
  - **Pourquoi Dahan utilise-t-il un montage et non pas Edith regardant les hommes ?
  - **Comment est-ce que le montage intensifie l'impression d'un film ?
  - Pourquoi est-ce que Dahan a choisi d'utiliser des séquences images d'actualité et pas les images d'Edith qui lit ces articles ?
  - **Commentez la séquence intégrale, filmée avec steadicam dans une ville américaine. Comment est-ce qu'on se sent ? Spectateur ou participant ?
  - Pourquoi est-ce qu'elle accepte d'écouter la chanson du soldat ? (pour l'organisateur ? par pitié ?)
  - Que pense-t-elle du public américain ?
  - Que pense-t-elle des journalistes américains ?
  - Pourquoi est-ce qu'elle utilise les plumes pour insulter les Américains ?
  - Elle a l'air nerveux/calme/excité... ?
  - Quel est le rôle de Momône dans cette scène ? Que dit-elle ?

INSPECTION COPY

10) Tomber amoureux

- Trouvez tous les aspects « rouges » dans cette scène et commentez. est important ici ?
- **Commentez la prise de vue de la caméra – pourquoi est-ce qu'on lui d'un angle plus neutre ou même en plongée ?
- Comment est-ce que le réalisateur crée l'intimité entre les personnages ?
- **Commentez sur les plans ici : pourquoi le réalisateur a-t-il choisi de personnage ?
- Pourquoi est-ce que le réalisateur se concentre sur les yeux de Piaf ?
- Pourquoi cette scène dans un grand restaurant public plutôt que dans un petit restaurant ?
- **Pourquoi est-ce que Dahan veut qu'Edith raconte l'histoire du rendez-vous ?**
- Comment se comporte Edith ici ? en adulte ou en adolescente ?
- Que signifie le rendez-vous pour Momône ?

11) Le cadeau le plus rare

- ****Comment se fait la transition ici ?**
- ****Comment est l'éclairage et quelles sont les couleurs ici ?**
- Expliquez comment Dahan met en opposition Edith avec les autres femmes. Comment il la met sur la même lignée que Dietrich. (Vêtements, couleur, musique, émotion)
- Pourquoi est-ce que la réaction d'Edith est comique ? Comment est-ce que la réaction de Momône ?
- **Quelles techniques est-ce que le réalisateur utilise pour créer une atmosphère ?**
- **Quelle technique est-ce qu'il utilise pour montrer la supériorité de Dietrich ?**
- **La scène au lit est plus comique que romantique – comment et pourquoi ?**
- **Comment est-ce qu'on fait la transition entre les scènes ?**
- **Quel effet a la juxtaposition de cette scène avec la scène antérieure ?**
- ****Pourquoi est-ce que Dahan insère cette scène à Grasse ici ? Justifiez.**
- Pourquoi est-ce que cette scène est tellement importante dans le film (concerts à l'Olympia)
- Quelles sont les différences entre Piaf à New York et Piaf à Dreux ? Soyez précis.
- ****Pourquoi est-ce que Dahan met cette scène ici ? Pour nous préparer à la fin de la vie ? Pour nous rappeler les bas de sa vie ?**
- Pourquoi est-ce que Louis cède aux demandes d'Edith ?

12) l'Arène

Pas de questions supplémentaires

13) Perdu

Pas de questions supplémentaires

**COPYRIGHT
PROTECTED**

INSPECTION COPY

COPYRIGHT PROTECTED

- Quel effet a le titre sur le spectateur ? Est-ce qu'il nous prépare à l'émotion ?
  - **Comment est-ce qu'on connaît les réactions d'Edith par rapport à sa mort ?
  - **Quel rôle joue l'éclairage ici ? C'est effrayant ou rassurant ?
  - **Comment est-ce que l'éclairage illumine cette scène ? L'éclairage est sombre ou clair ?
  - On se concentre sur son visage – pourquoi ?
  - Pourquoi est-ce qu'on a un plan de l'horloge ? Que signifie ici le temps ?
  - Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas beaucoup sa domestique ? (car Piaf a été dans un train de mourir – elle est avec la musique et ses souvenirs)
  - Comment est-ce que ces séquences reflètent sa vie et sa carrière ?
  - Comment est le visage de sa mère ? Pourquoi dit-elle ça à Edith ?
  - Cette scène est choquante ou réconfortante ?
  - Est-ce que cela indique une relation positive entre les personnages ?
  - Titine : Comment est le visage de Titine – rassurant ou plus choquant ?
    - Pourquoi ? (la souffrance d'Edith sur son lit de mort ?)
  - La poupée : pourquoi est-ce les personnages ne parlent pas pendant l'éclairage ? Quelles expressions faciales ont le père et la jeune Edith ?
  - La poupée ressemble à qui (les cheveux) ?
  - Pourquoi ces trois personnes ? Que représente Titine ici ?
  - **Pourquoi est-ce Dahan choisit de mettre cette scène importante dans le dénouement encore plus émouvant ? Il veut suggérer qu'elle avait raison de faire ce qu'elle a fait.
  - Pourquoi est-ce qu'Edith a réprimé ce souvenir ?
  - Edith se sent coupable de la mort de sa fille ? Elle se sent victime ?
  - **Où est la caméra à l'hôpital (une longue scène avec une spirale dans la chambre) ?
  - **Comment le visage de Piaf est-il éclairé au moment de la mort de sa mère ?
  - **Si on relie toutes les scènes de cette époque-là (Piaf à 15 ans), est-ce qu'on comprend, avec ses caprices et sa dépendance à l'alcool ? On ressent une certaine tristesse.

Pourquoi est-ce qu'Edith ne réagit pas quand Danielle retourne avec sa croix et ne peut plus la sauver ?

Dahan se concentre sur son visage blanc et ses yeux ; pourquoi ?

16) Une question de perception

Pas de questions supplémentaires

17) Spectacle d'adieu

- Pourquoi est-ce que la scène est vide ?
  - Pourquoi est-ce qu'Asso ne regarde pas la scène ?
  - Qui n'est pas au concert de son enfance/adolescence ? (une femme –)
  - Comment voit-on Piaf ? Comment se sent le spectateur en regardant ce que le public voulait toujours voir Piaf à cette époque-là ?
  - Pourquoi est-ce que Dahan a choisi la voix de Piaf pour cette séquence « Non, je ne regrette rien » pour la chanson finale ?
  - Est-ce que vous trouvez la fin du film trop sentimentale ? Pourquoi /
  - Comment l'auriez-vous terminé, si vous aviez réalisé le film ?
  - Pourquoi est-ce que Dahan a inclus la séquence avec la grenouille ?

18) Le générique

Le générique
Pas de questions supplémentaires

Les femmes et « la chanson française » (A Level)

<http://www.chansons-francaises.info/> pour plus d'information sur « la chanson »
<http://www.chansons-francaises.info/partition.de.chanson.htm> – SITE IMPORTANT pour l'image de la chanteuse française.

Projet supplémentaire :

Recherchez les films sur Piaf sur Internet : quelles sont les différences entre les films ?

Activité supplémentaire

AS ou A Level:

Olivier Dahan

Recherchez sa biographie et sa filmographie et lisez les critiques de ses films. Est-il bien connu ? Lisez des critiques de *Grace de Monaco* de Dahan. Le film a-t-il été inspiré par les clips de Zucchero ou the Cranberries ou les bandes-annonces des *Rivières Pourpres* ? Faites une présentation pour le groupe sur l'œuvre de Dahan.

<http://www.lepoint.fr/tags/olivier-dahan>

Question supplémentaire :

Est-ce nécessaire d'être bien connu / bien aimé et respecté en tant que réalisateur pour être une icône nationale comme Edith Piaf **qui va être un succès** ? Justifiez votre réponse

Non, car il s'agit de vos idées créatives pas de votre réputation ; Oui – car il faut être connu, on reçoit plus d'argent, comme avec les acteurs. Il faut avoir une grande vision, un point de vue sur une histoire bien connue – prendre le risque de ne pas inclure des scènes pour pouvoir toucher différents publics – le public américain : l'exotisme des Français, une histoire non-linéaire et une production d'auteur – joue avec le public américain : « français »

(incompréhensible ! / avec images brillantes) joue avec le public français (leur grande toxicomanie (mais pas en détail graphique avec la drogue), joue avec les critiques : « un biopic traditionnel avec la musique de Piaf partout ou un documentaire ». Que peut-on dire ?

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Après le visionnage

Qui a dit ça ? Dans quel contexte ?

1. « Elle voit, elle voit » (Louise – quand Edith guérit de sa maladie)
2. « Aux armes, citoyens ! » (Edith – « la Marseillaise »)
3. « Tu veux que je te chante une chanson ? » (Mère, quand elle trouve Edith et ne donne pas d'argent)
4. « Cinq ans qu'on est frangines... Je me serais filé un coup de surin plutôt qu'une l'usine » (Momône en mangeant au café avant de voir la mère d'Edith)
5. « C'est ma fille » (Père, après qu'Edith a chanté « la Marseillaise »)
6. « C'est le trac » (Asso avant son premier concert de music-hall)
7. « Ne prends pas ma petite fille ! » (Titine)
8. « Cela fait longtemps que je n'ai vu Paris. Mais ce soir, tant que vous chantez, je vous emmène à l'opéra » (Marlène Dietrich au concert avec Cerdan)
9. « Ce n'est pas le moment, on se dépêche » (Louis Leplée, avec Piaf, avant le concert à « Gerny's »)
10. « La Môme Piaf, ça fait tarte ! » (Edith quand Leplée trouve le nom)
11. « Hors de question... C'est du suicide... Arrêtez, arrêtez » (Louis Barrier, à Edith)
12. « Je vais te servir » (Edith à un Marcel imaginaire avant d'apprendre sa mort)
13. « Comme tu veux, ma petite » (Leplée, quand il la repère à Montmartre)
14. « Soit tu fais ce que je veux, sois tu retournes d'où tu viens » (Raymond Asso, avant son concert de music-hall)
15. « J'aurais pu être Edith Piaf » (Momône, lors de la fête dans l'appartement à Dreux)
16. « J'ai peur, je perds la mémoire, c'est très grave. » (Edith, pendant sa dernière interview)
17. « Il faut que tu sois courageuse, Edith » (Louis Barrier, en informant Piaf de la mort de Marcel)
18. « Faites ce qu'il faut » (Louis Barrier au médecin – pour qu'il donne des médicaments à Edith)
19. « Un diamant brut » (Louis Leplée, quand il la présente à « Gerny's »)
20. « T'as de beaux yeux bleus, t'sais ? » (Titine quand elle rencontre Edith sur le quai)
21. « Personne ne me dit quand j'arrête » (Edith au concert à Dreux)
22. « Arrête ! » (Edith – à Momône – quand elle parle au téléphone)
23. « Elle est de personne » (Louise à Bernay, lors de la consultation chez le médecin)
24. « Je peux en sortir » (Edith, aux Etats-Unis quand elle parle au médecin américain)
25. « Marcelle, mon petit fantôme ! » (Edith sur son lit de mort)
26. « Comment tu peux être si douée et si bornée ? » (Asso, quand il répète)
27. « Elle a la descente facile » (employée qui avertit Leplée à « Gerny's » avant le concert)
28. « Tu dois devenir cette femme amoureuse » (Asso quand il répète avec Piaf)
29. « Votre voix est comme l'âme de Paris. Vous m'avez fait voyager. » (Marlène Dietrich au concert avec Cerdan)
30. « On recommence à zéro, d'accord ? » (Edith à Marcel au restaurant)
31. « Je ne les comprends pas, ils ne me comprennent pas non plus » (Edith à Michel Emer pour le « Bobino » 48h avant, dans son appartement à Paris)
32. « Je dois chanter, Louis, je n'ai pas le choix... Si je ne chante pas ce soir si je ne chante pas une seule chanson, je ne pourrais jamais croire en moi » (Edith à Louis Barrier à l'opéra)
33. « Je ne peux pas faire ça ? Ça me sert à quoi alors, d'être Edith Piaf ? » (quand Michel Emer pour le « Bobino » 48h avant, dans son appartement à Paris)

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

Les personnages

Edith Piaf : La représentation

Le look « Piaf »

Décrivez « le look Piaf » avant L'ABC et après.

	Avant Asso	Asso – Cerdan	Les années 1940
Cheveux	Brun foncé, triangulaire	Brun foncé triangulaire	Brun, en couronne avec chapeau
Maquillage	Pâle, ou les joues roses	Pâle, pour accentuer les yeux et les mains	Pâle – mais les sourcils peints « romantique »
Lèvres	Rouges / ou sans maquillage	Pâles, classiques rouge – après la guerre (1945)	Rouges
Chaussures	Très lourdes, plates, pas de talons hauts	Plus élégantes et petites, à talon assez haut	
Robe/ Vêtements	Pull rouge avec noeud, jupe grise ou noire	Classique – robe noire avec col (mais elle ne veut pas de col), la croix	Robe noire de scène Robe bleue – à la mode à New York Normalement = manteau de fourrure et robe noire
Couleurs	Rouge, noir, gris	Noir	Noir, rouge, bleu

Activité importante – des instantanés du film

- 1) Photos – instantanés du film
- 2) Réorganisation de ces photos selon l'ordre chronologique
- 3) Consultez le tableau de la section antérieure pour les différences.

Autres détails – ses mains – plus fines et plus expressives, avec des ongles manucurés et des doigts tendus vers le ciel dans une geste de supplication et pour communiquer avec le public.

Sa posture – de plus en plus voûtée et frêle.

Les yeux – pas de différence, toujours pleins d'énergie, de défi et de vie, étincelants.

Sa peau – elle avait besoin de plus de maquillage pour couvrir les ravages du temps. Sa peau était forte et elle avait figurativement la peau dure, mais physiquement sa peau était moins flexible.

AS / A Level : La robe noire :

Beaucoup d'informations concises sur Edith et sa robe noire qu'elle appelait son « robe de nuit ». Eugénie Buffet et la robe politisée choisie comme costume d'une prostituée de bas-fond dans le roman à rapport à l'époque réaliste ou naturaliste d'Emile Zola : <http://www.lehall.com/edith-piaf-chanteuse-realiste>. Consultez les autres sites web dans la section du guide.

- Des informations de ses confidences : <http://www.cerpcos.com/edith-piaf-rencontre-avec-ginou-richer/2012/04/>
- <http://www.chansons-francaises.info/chanson.francaise.realiste.htm>
- <http://www.chansons-francaises.info/chanson.intime.voix.htm> –
- Des photos : <https://www.pinterest.fr/pin/151222499966791701/>
- Vidéo officielle utile sur une exposition importante : <https://video-streaming.education/creation/edith-piaf-petite-robe-noire-et-autres-souvenirs-VID00000018X5N>
- <http://www.marieclaire.fr/histoire-de-la-petite-robe-noire,786920.asp>
- http://inside.chanel.com/fr/timeline/1926_the-little-black-dress

Techniques du cinéma - le maquillage (A Level)

Question clé

Réponse possible – pour oublier l'acteur, pour recréer l'image de Piaf, pour recréer l'actrice alors que l'image d'Edith se détériore, pour copier le look de Piaf, pour recréer l'image stéréotypée. Pour convaincre le public, ou du moins le lui faire croire.

Questions clés

- 1) Réponse personnelle. Choisissez des exemples de Cotillard sur scène et de scène du lit de mort.
  - 2) Consultez la vidéo du « making of » : créer et ajouter des prothèses, lui raser une perruque.

La personnalité de Piaf

Questions clés :

- 1) Opinion personnelle – réponse possible : A mon avis, elle porte bien ce pseudonyme dans le film car elle reste toujours adolescente pendant toute sa vie. Elle fait elle ne se prend pas au sérieux, et son manager a plus le rôle de père bienveillant qu'autre chose. Elle a un excès de toxicomanie. Dahan montre souvent des émotions extrêmes, soit dépressive, soit elle est dans son délire avec ses amants ou s'amuse avec des scènes au restaurant. Elle aime surtout être le centre de l'attention, comme cette attention la nourrit et la soutient, comme au concert avec le spot, et le réalisateur la contraste avec Momône en faire-valoir [face à] des personnages plus sérieux. Le réalisateur la montre aussi querelleuse malgré où elle se dispute, comme avec Momône à une fête -les rôles sont renversés pour le spectateur car les deux étaient inséparables - ou quand elle essaie de persuader Barrier de faire quelque chose. Elle utilise l'expression « Papa Leplée » et Barrier est comme son deuxième père.

De point de vue physique, ses yeux ne changent pas et gardent toujours leur couleur bleue. Elle n'a pas supporté l'abus et ses addictions après ses accidents. Elle ne change pas de caractère, restant toujours capricieuse, voulant prier à genoux près de son lit de mort. De point de vue psychologique, elle n'est jamais une adulte responsable ou ne grandit pas, car elle veut toujours dominer. Mais elle se retrouve aussi dans des situations difficiles d'où elle doit s'extirper. Les autres personnages de son entourage doivent l'en extirper – comme avec la maladie. Elle est généreuse et se donne aux autres en chantant et en gagnant de l'argent.

- 2) On le voit dans ses réactions capricieuses, sa dépendance aux seconds pères, sa manipulation des autres, ses colères fréquentes et vite disparues, son manque de drogue, l'alcool et sa carrière. On le voit aussi dans ses relations amoureuses, sur une base d'égalité – Pills, même Cerdan. Elle se montre très résistante, mais ne peut pas modifier son comportement souvent dangereux. Unis avec la voiture bleue, et elle aime se moquer des autres comme dans la « enfantine » quand elle rencontre Marlène Dietrich au cabaret.

Paragraphe supplémentaire – Utilisez le paragraphe ici pour expliquer le film avec les élèves.

Pour moi, on ne voit pas de déclin soudain dans le film, sinon les tendances à la drogue dès qu'elle habite avec Momône à Paris. Leplée (Depardieu), dans répéter de ne plus permettre d'alcool dans les coulisses. Edith est entourée d'enfance, et elle apprend donc à contrôler ses nerfs et à amortir les coups en voit comment elle réagit à la mort de Marcel avec la drogue, mais on ne voit pas pourquoi elle réagit de cette manière. A mon avis, le réalisateur ne veut pas compliquer les choses avec trop de personnages éphémères. Néanmoins, si je trouve une grande scène de cet accident pour que le public puisse mieux comprendre la douleur mentale dont souffrait Piaf.

Activité : Aspects de la personnalité d'Edith

Réponse individuelle – voici quelques exemples.

Fière/orgueilleuse/arrogante : elle ne s'excuse jamais auprès des personnes aux exemple Momône. Elle n'accepte pas facilement le soutien d'autres personnes – concert à l'ABC. Elle se croit supérieure (ou inférieure – et dépendante), voir sor

Indépendante : après la mort de Leplée, elle ne veut pas consulter Asso. Elle ne d'autres personnes comme Pills (son mari) et le médecin (ou bien ne peut pas). décisions, par exemple dans les coulisses à New York et à Dreux après son évano

Exigeante : elle veut que les hommes fassent ce qu'elle veut, la scène avec les ro drogue, après la mort de Cerdan.

Energique : sa vie privée dans le café « Gerny's », la scène au restaurant avec son quand elle descend de la voiture et fait de l'autostop

Spontanée : avec Momône à Paris, montant les escaliers, à New York avec Marcel restaurant, quand elle veut que Marcel vienne vite la voir

Spirituelle : elle prie souvent dans le film, la scène dans laquelle elle perd son cr d'entrer sur scène – quand elle entre sur scène après la mort de Marcel – c'est co les lumières

Gaie/insouciante : son comportement à la fête du Nouvel An à « Gerny's », et au voiture bleue

Débrouillarde/résistante : quand elle essaie de couper sa viande, mais Barrier do faire les concerts à l'Olympia après avoir écouté la chanson « Non, je ne regrette

Mélancolique/triste/abattue : la scène dans la salle de bain après la mort de Ce cheveux – on la voit plus triste que jamais, mais elle rebondit vite, ce qui est sign légère.

Spirituelle/mystique : par exemple chaque fois qu'elle prie, et pendant les scènes paroles « Dieu réunit ceux qui s'aiment », la séquence avec la clairvoyante, et ses de mort. Au Central Park quand elle compose les chansons.

Brusque/abrupte/sèche/impatiente : ses commentaires acerbes fréquents – avec « mec » au café, au café avec son père ivre, ses commentaires sur les Américains. La façon dont elle traite Danielle Bonel, Ginou et ses confidentes. Avec les perso

Manipulatrice : au téléphone avec Cerdan, avec Barrier quand elle s'était évanouie manipuler Asso, mais sans succès – la scène au bar. Elle essaie aussi avec Leplée

Charmante : avec Michel Emer et « l'Accordéoniste », avec Cerdan au snack-bar à Marlène Dietrich – comme une petite fille

Activité supplémentaire AS / A Level – autres traits

Réponse individuelle.

Question clé

Dans quelle mesure peut-on dire qu'Edith est une personne faible ?
(This is another variant on the 'pity' question.)

Faible : elle ne peut pas changer sa vie – ses dépendances, (comme au 19ème siècle

Elle ne veut pas changer : donc son manager ne la force pas – elle ne change pas

Elle adopte les mêmes problèmes et mécanismes de survie que ses parents et ses amis : hommes, drogue, et chanter

Clairvoyante : elle va la consulter trois fois la semaine après la mort de Cerdan « pour continuer à vivre » mais le film montre les limites de la clairvoyance et de la religion

Forte : résiste aux problèmes de santé et chante, elle change sa vie – elle écrit ses chansons, sa carrière après Leplée, et Asso, elle ne cède jamais à ses problèmes physiques ou psychologiques – elle lutte toujours – elle continue « aveuglement » (bornée) « Comment peux-tu être aveugle ? » (Asso pendant les leçons)

**Questions clés

(AS) – Exam-style question

Edith Piaf ne change pas beaucoup fondamentalement : elle est toujours impulsif, et ne peut pas trop à ses actions. Elle ne peut pas accepter les responsabilités, mais elle rebondit toujours après les désastres.

Au début elle aime s'amuser, et son amitié avec les prostituées est importante. Puis elle apprend à se connaître avec les autres (la séquence avec la grenouille).

Piaf adolescente – terne, mais déterminée, loyale à son père, mais assez timide sauf quand elle se produire. Elle aime épater les autres et plaire aux autres avec ses interprétations traditionnelles).

Pendant sa jeunesse elle aime choquer, et aussi plaire aux autres avec ses chansons. Elle est toujours rebondissante, par exemple après la rupture avec sa mère et la perte de son enfant. Puis elle apprend à se connaître comme dans le café-bar après avoir payé son proxénète. Avant Leplée elle est dépendante de son entourage, mais après avoir été découverte, elle est encore plus insouciante que jamais, et vit l'intensité de ses relations d'intensité et plus de contenu.

Après Leplée, Piaf est trop indépendante pour aller chercher Asso, et ne l'admet pas. Elle veut se comporter comme un adulte – Edith utilise l'humour pour couvrir ses erreurs, et va au restaurant avec le champagne. Elle est toujours fière et indépendante – elle ne va pas se laisser faire par les hommes physiques devant Jacques Pills - et trop têteue, par exemple quand Barrier doit attirer les hommes pour elle. Elle continue à se drogue. Même quand elle « cherche » un traitement médical, on a l'impression qu'elle cherche à épater les autres, mais elle n'est pas persuadée de l'efficacité, car elle rejette chaque conseil. Elle ne peut pas apprendre à se surmonter le « trac », ce qui lui fournit de l'adrénaline pour chanter. Elle continue à se droguer, et l'aspect le plus important de sa vie, avec le fait de chanter, mais elle impose des règles strictes à ses amis. (« Mes vrais amis sont toujours fidèles ») – l'entretien avec la journaliste montre qu'elle a toujours été dépendante de son entourage, et qu'elle a toujours été dépendante de la mort et l'abandon comme son destin et son sort donc elle se prépare en contrôlant sa douleur physique avec la drogue. La seule fois qu'elle ne se contrôle pas, avec la mort de Cerdan, c'est pour la dépression dont elle ne récupère pas.

L'intéressant est que sur son lit de mort, on ne voit pas Cerdan, sinon les personnes qui l'ont connue dans sa jeunesse – Titine sa mère, son père et sa fille – ses vrais intimes. Elle aime la passion, mais pas la mort. Le film la présente comme victime de ses passions qu'elle croit contrôler.

Elle ne change pas essentiellement, elle perd sa force physique, mais elle ne perd pas sa force d'expression et sa passion pour contredire et pour épater les autres (la scène dans son appartement avec Barrier). On voit ses derniers souvenirs de son point de vue mais la scène avec la journaliste montre qu'elle est au plus naturel : généreuse, drôle, un peu impertinente mais pleine d'esprit et de charme, et dans ses gestes sur scène pendant tout le film.

Elle veut chanter à tout prix car c'est tout ce qu'elle connaît – ses paroles finales «

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

On voit sa personnalité aussi dans sa musique et les thèmes burlesques et réalistes légères et entraînantes. Ses chansons d'amour sont pleines de passion et elle les est appréciée par beaucoup de générations – elle a un style classique et individuel. Les thèmes sont généraux et éternels, et elle a une image plus ou moins jeune pendant son énergie, et son style classique, ses amants sont de jeunes hommes – la musique

Personnalité d'Edith – réponse individuelle en utilisant le vocabulaire ci-dessus. Elle aime la fête, scènes d'émotion intense avec les ruptures et morts dont elle souffre, mais avec la scène avec la mort de Cerdan, incorrigible (refuse de monter quand elle a mal au cœur), comme adolescente (pas de prières et quand elle guérit de la maladie infantile), comme adolescente (pas de scènes ou elle veut que les hommes et les autres fassent ce qu'elle veut) ; vulnérable (scène avec la drogue et actions après les ruptures) entêtée/obstinée/opiniâtre/obstinée d'accepter que sa dépendance à la drogue ruine sa carrière), « que le spectacle devait continuer ».

Opinions

- 1) Vrai – exemple – « la Marseillaise », l'agent de police dans la rue, Leplée, Cerdan
- 2) Vrai – exemple – elle monte les escaliers en courant, elle fête le Nouvel An, mais avec son père, elle retourne sur scène après ses évanouissements, aux Etats-Unis
- 3) Faux – elle ne respectait pas les adultes – mais si elle avait peur d'être abandonnée (sa mère, sa femme Momône, Titine) – elle aimait mais ne respectait pas les autres (sa mère, ses amis mari (Pills)...
- 4) Faux – sa vie était sa carrière et inversement. Elle vivait pour chanter et chanter pour vivre, mais qu'elle ne pouvait pas vivre si elle ne pouvait pas chanter.
- 5) Vrai – la chance – Titine, Leplée, Asso, Barrier, survivre à des accidents – mais avec la mort de sa fille, ruptures, accidents – qu'elle provoquait par son comportement
- 6) Vrai et Faux – elle cachait sa douleur émotionnelle, mais ne pouvait pas cacher toute la douleur de sa vie. Elle la couvrait avec des blagues et des plaisanteries
- 7) Vrai – elle était trop attrayante et pleine de vie pour qu'ils puissent l'abandonner. Pour ses hommes – elle aimait les contrôler et les aider, mais finalement ils l'ont abandonnée trop – Sauf Barrier et Bonel (Marc) qui vivaient de ses concerts et de sa musique
- 8) Vrai et Faux – elle essayait de s'échapper, mais elle était courageuse car elle continuait de vivre malgré tout, mais pas comme d'autres chanteuses (notamment son amie Marlène Dietrich) – mais elle distingue entre le courage et l'obstination – ce qui l'a tuée finalement.
- 9) Vrai – elle n'acceptait pas – Elle avait toujours des colères et des caprices, ne voulait pas être une « femme sage ». Elle s'ennuyait trop facilement et recherchait toujours l'adventure et l'excitation.
- 10) Vrai – afin qu'elle pouvait contrôler les ruptures et sa douleur émotionnelle
- 11) Vrai – ou la mort. Les hommes étaient ou trop jeunes, ou trop manipulables. Cerdan était l'exception, mais il est mort pendant leur relation, et elle ne le regrette pas. Elle a été mariée au Maroc avec femme et famille, leur relation était toujours romantique.

Portrait fictif ou documentaire ?

Utilise des clichés sur la France et les Etats-Unis – comme pour divertir, pour donner des informations

C'est en fait un portrait partiel qui traite seulement de sa carrière d'artiste. Le récit se concentre sur les détails délicats des effets physiques de la drogue, seulement sur ses concerts et pas les concerts à la fin de sa vie, comme en Amérique du Sud, qui se sont mal terminés. L'ascension comme vedette internationale et sa descente physique avec les effets de la drogue. Ses problèmes ont commencé pendant son enfance. Ce n'est pas un miroir réaliste de sa vie, mais une reconstruction dramatique.

Il manque des éléments essentiels de sa vie dans le film : sa carrière au cinéma et à la télévision pendant la guerre, sa liste d'amants, son travail avec les jeunes chanteurs, son amitié avec sa femme et sa bienfaisance envers la famille de Cerdan, entre autres éléments.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

**Autodestruction ou destruction par des forces externes ?

Autodestruction	Destruction par les autres personnages	Des
Drogue après les accidents – pour se soulager – et se débrouiller, pour continuer sa vie d'adolescente	Meurtre de Leplée (le café avec Père : on voit le proxénète dans un gros plan long, le visage malin)	L'accusation : avare et coupable
Alcool dès son enfance – (circonstances – elle le considère acceptable), mécanisme de survie et pour obtenir du plaisir, échappatoire, mais ne reconnaît pas ses limites et la destruction physique avec la drogue	La faiblesse de son entourage	Les amis
Tempérament tête – ne veut pas changer sa vie – n'accepte pas les avertissements/instructions des autres personnages	Ses parents qui l'ont négligée -son enfance difficile – contraste avec l'amour de Titine	La mère : sa mère pourra
Problèmes d'argent – son mode de vie et sa générosité – la scène devant l'hôpital	Albert – son proxénète qui essaie de détruire sa carrière avec Leplée	Quand après ? Sauf enfin
Dépendance du fait de chanter en public et des applaudissements – elle dit souvent qu'elle ne peut plus vivre sans cette approbation.		

Question clé

Réponse personnelle

Je pense que les forces les plus destructrices sont les forces d'autodestruction – « du destin », par exemple l'accident de voiture car elle veut rentrer à Grasse pour Cerdan, car elle le persuade de prendre l'avion. Elle ne cause pas les problèmes d'autodestruction comme un fardeau pour sa mère et son père, jusqu'à ce qu'elle puisse chanter pour eux.

Question clé

Dans quelle mesure Edith est-elle présentée comme une « femme fatale » dans le roman ?

- définition de femme fatale – « une femme qui attire et séduit les hommes, même ceux d'entre eux qui se laissent prendre à ses filets » (Larousse)

<http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/femme-fatale> Comme Mérimée, ou Brigitte Bardot (symbole de la libération sexuelle des femmes dans les années 60)

- Oui – Edith aimait les hommes et les manipuler, mais ses liaisons se terminaient mal. Cerdan, Pellée n'était pas son amant, mais il l'aimait et on dit que ses associations avec eux étaient dangereuses.

Elle manipulait Asso – car il est tombé amoureux d'elle (la scène près du piano) et il l'a contrôlée aussi (la scène au bar) – relation symbiotique.

- Non – les hommes jeunes l'ont quittée – « p'tit Louis », Théo (et les autres) mais la relation entre Edith et Louis Dupont s'est vraisemblablement terminée avec l'arrivée de sa petite fille.

AS/A Level : l'évolution d'une artiste

1) Aspects de la personnalité d'une artiste

- Tempérament difficile, créativité : dans l'hôtel à New York, au parc
- motivée, déterminée, résistante, enthousiaste, passionnée – de plus en plus mais pas dans sa vie privée – Contraste entre « Gerny's » et Piaf aux studios de concert à l'Olympia
- Enfantine – spontanée, crises de colère, frustrée, changements rapides d'exultation et de désespoir, égoïste – mais aussi manquant de confiance
- Adulte – également égoïste mais aussi généreuse comme amante ; manquant d'enthousiasme

2) Changements des thèmes des chansons – et de compositeurs

Epoque 1 – chanteuse de rue et chanteuse de café-concert (Edith Gassion → Mômes de la cloche) – Paris du XIX siècle, la vieille ville de Paris, les ouvriers

Epoque 2 – chanteuse de music-hall (Edith Piaf) (après Asso) (Accordéoniste) – Paris du XIX siècle, mais pas les chansons traditionnelles : les thèmes traditionnels sont remplacés par des thèmes modernes

Epoque 3 – chanteuse « romantique » (Piaf, la vedette) « Hymne à l'amour » → Elle compose ses propres chansons – son expérience avec Cerdan ; Son opinion sur l'amour

Epoque 4 – chanteuse avec attitude de défi (« Non, je ne regrette rien », « Hymne à Padam »)

Les chansons changent : de chansons traditionnelles, animées et tragicomiques à des chansons tragiques et romantiques, à des chansons avec une attitude de défi

Les chansons doivent présenter les changements dans sa personnalité – insouciante → amoureuse → rebelle, mais elle aime aider les autres musiciens/compositeurs à respecter ses principes / traits essentiels – la générosité, la joie de vivre, la passion pour la musique, la drogue et comme évasion. + M (Carmen – chanson « l'amour est un oiseau rebelle »)

Question générale

Quels événements de sa vie n'ont pas été inclus dans le film ? Pourquoi, à votre avis ?

Sa contribution à la Résistance pendant la guerre – sa relation avec Marlène Dietrich – ses succès et ses échecs dans les concerts des années avant sa mort.

Dahan voulait présenter un portrait positif de l'icône Piaf, et ne pas documenter l'ensemble de sa vie. Il a omis les aspects plus controversés, par exemple ses actions pendant la guerre, mais aussi sa libération sexuelle pour ne pas offenser le public international. Il voulait présenter la grandeur de Piaf et pas toutes les conséquences de ses problèmes.

Personnages féminins

- Momône – amie, demi-sœur, assistante dans la rue, la protège dans les bars, la surveille
  - Ste Thérèse – religieuse qui veille sur elle, Edith pense qu'elle la protège et la surveille
  - Titine – prostituée, mère, amie, sœur aînée, la soigne, lui fait prendre un bain spirituel, infirmière (la cécité)
  - Louise – grand-mère qui la soigne
  - Aïcha – grand-mère qui la néglige
  - Annetta – mère qui l'abandonne
  - Marguerite Monnot – compositrice et amie, confidente
  - Danielle – domestique et confidente
  - Ginou – domestique et assistante. Organise ses vêtements et l'appartement, protège lors de la dispute avec Momône à New York.
  - Marlène Dietrich – grande vedette de music-hall – âme sœur de Piaf
  - Les autres personnages – les prostituées, la femme du cirque, Suzanne (domestique à Grasse), la journaliste aux Etats-Unis, les femmes à « Gerny's » et au café-concert

Activité

1. Leur propre destin / leur vie / leur argent
  2. Les vêtements, le talent pour chanter, l'esprit agile, la volonté de changer sa vie
  3. Elles attaquent pour se défendre, elles se croient inférieures, elles sont toutes préfèrent plaisanter qu'admettre la douleur. Elles ne peuvent pas exprimer leur révolte
  4. Elles sont dans le bar à Gerny's (Nouvel An), ou dans l'hôtel à New York avant de se faire éjecter
  5. On voit la similarité entre leurs situations, la jalousie de la mère, la situation n'a que 15 ans. Edith avait de la chance et réussit alors que sa mère n'a pas eu de chance
  6. Ne peuvent pas contrôler leur propre destin – elles sont dominées par les hommes, par les circonstances et les rôles acceptées pour les femmes.
  7. A l'arène de boxe, ou dans la voiture bleue
  8. Ironie dans la vie de Piaf – elle cause ses propres problèmes avec les accidents, les caprices et la répétition de la situation de mère chanteuse alcoolique, enfant, elle rompt cette répétition car sa fille meurt, mais elle ne peut pas se sauver
  9. Une mère (sœur) idéale mais aussi la prostituée contrôlée par les hommes, n'a pas de vie avec enfants.
  10. Quand elle va à Lisieux avec Edith, quand elle lui fait prendre un bain, et chanter
  11. Il veut mettre en contraste l'accueil que reçoit Piaf en fonction des publics différents : à l'Opéra Garnier, à « Gerny's », aux Etats-Unis, à Dreux.
  12. Momône rejette le succès d'Edith et aussi le fait qu'elle ne peut pas chanter
  13. Elle est du même milieu qu'Edith et elle avait les mêmes problèmes, et elle a été victime de la même violence – mais on sait qu'elle n'a pas l'esprit, l'originalité ni le tempérament pour le chanter
  14. Elle sait qu'Edith va la laisser tomber comme elle l'a fait avec les autres personnes qu'elle n'avait plus besoin. Elle sait qu'elle va devoir quitter Edith.

Questions clés

AS / A Level

- 1) Réponse personnelle – possiblement : Titine car on la voit comme mère et pro-femmes que comme des « assistantes » / « faire-valoir » (foil – complémentaire)
  - 2) Réponse personnelle – en général, les hommes sont mieux définis, car ils jouent leur rôle – Asso, père, (Leplée), Barrier – les autres sont des artistes ou des entraîneurs. Cerdan est peu défini – Dahan veut le représenter en élément mythique et magique, dans une armure étincelante. On ne le voit pas de plus près car on ne veut pas une version idéalisée.
  - 3) Les personnages secondaires ne sont pas bien définis car on voit tout de la place de leur degré d'importance dans sa vie, comme assistants, amant, manager ou indépendantes.

COPYRIGHT PROTECTED

Zig
Zag
Education

- 4) (A Level) – Réponse individuelle : Difficile à dire, on s'est beaucoup concentré sur le film. Piaf avait une perspective assez « masculine » – elle aimait, mais elle avait aussi besoin de chanter comme plus importants que toutes ses liaisons. La voix de Piaf a-t-elle concentré et d'expliquer ses émotions personnelles ? L'ensemble ici est plus centré sur le film SUR Piaf qu'un film DE Piaf. Possiblement plus d'attention portée aux amitiés avec les autres femmes et leur importance, et les émotions de Piaf après les relations avec les hommes. Cela est important à ses propres chansons et plus de scènes narrées à la première personne à distance comme dans ce film.

La grande vedette – Marlène Dietrich et Billie Holiday

- a) Recherchez sur Internet
- b) Avis personnel – A mon avis, non, la rencontre n'était pas nécessaire, et a déclenché une rivalité.
- c) Recherchez sur Internet
- d) Similarités – chanteuses pendant la guerre, grandes vedettes internationales, chansons émotionnelles, femmes ayant un succès international et le pouvoir d'aimer Paris. Différences – Dietrich a cessé de chanter avant de vieillir, et a continué à chanter jusqu'à sa mort.
- e) Dahan a choisi Dietrich car elle était une amie intime de Piaf, mais aussi pour impressionnée par une autre personne plus célèbre. Dahan voulait donner des références culturelles et artistiques – et ne pouvait pas utiliser Holiday ni Cocaine pour montrer Paris comme une ville romantique et pas comme la ville pauvre et violente.
- f) On apprend qu'elle admirait les autres vedettes et qu'elle ne se considérait pas au même niveau que Dietrich.
- g), h) Elle apparaît comme un spectre, une personne distante et inaccessible, et c'est à Piaf. La robe noire les rassemble et les contraste avec les autres femmes. C'est encore plus magique pour Edith et on vit son émotion et son bonheur incroyable.
- i) Garland et Piaf se connaissaient, et ont souffert le même sort avec des addictions aux hommes.

Question clé

AS / A Level

Comment est-ce que les femmes influencent Piaf pendant sa vie ?

Enfant Piaf – Mère, grand-mère Aïcha – personnages dévalorisants – elles la négent.

Titine, Grand-mère Louise – personnages valorisants – elles lui donnent sécurité et l'aiment malade.

Jeune Piaf – Momône – personnage valorisant, mère, les femmes au cabaret et au travail – personnage dévalorisant

Piaf chanteuse de cabaret et avant l'ABC – Marguerite Monnot – personnage valorisant, mais dévalorisante, disputes avec Asso.

Momône aussi avant la période « Asso », car elle l'accompagne et arrange une séparation, mais ses colères, mais Piaf fait plus de progrès dans sa carrière sans Momône, donc on peut dire qu'il s'agit d'un personnage dévalorisant.

Piaf « grande vedette » – Ginou, Danielle, Dietrich, Momône, (les infirmières), déclencheur de la carrière de Piaf – elles sont une partie de son public – et quand Momône ne veut plus la suivre, Edith a une autre vie. Les infirmières sont une domestique comme les autres, mais on ne la voit qu'au cabaret. Les « domestiques » sont une certaine mesure car elles la soutiennent du point de vue pratique et émotionnel.

Piaf en déclin – Danielle, infirmière Sylvie – deux personnages de « mère » qui s'occupent de la calmer et de la soigner. Exemples – sur le lit de mort – Sylvie la calme quand Danielle cherche la croix et la calme.

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Personnages masculins

Protecteurs et sauveurs ou exploiteurs ?

Personnage masculin	Exemples d'exploitation	Exemples de protection
Le père Louis Gassion -Positif et négatif	L'a utilisée comme domestique au cirque pendant qu'il couchait avec des femmes, et l'a fait chanter pour gagner de l'argent (« la Marseillaise ») – mais l'a récompensée d'une poupée	A récupéré Edith chez ses parents, l'a placée chez sa grand-mère, l'a récupéré Edith à Bernheim, l'a soignée Ne l'a pas protégée d'abuse
Louis Leplée	L'a exploitée comme chanteuse à « Gerny's » l'ayant découverte dans la rue. On se demande si elle serait devenue une vedette internationale si Leplée n'était pas mort ou si elle avait continué avec Leplée.	L'a présentée à Asso et à ses amis. L'argent lui aurait permis de faire une carrière internationale. A été plus stricte avec elle que son père, mais a gardé une bonne image, mais pas en ce qui concerne son caractère. Lui a donné confiance en elle pour chanter.
Raymond Asso Plutôt positif, mais l'a rendue dépendante de ce personnage	Dans le film on ne voit pas la liaison entre les deux. Il veut aussi exploiter Piaf afin de sauver sa carrière personnelle – aimait-il la dominer ? L'a traitée cruellement – dans le film elle dépend de lui.	L'a transformée de « Môme » en « Dame » vedette de music-hall. L'a sauvée des cafés-concerts, l'a aidée à trouver un appartement, l'a aidée à trouver un travail. Changé son image, ses habitudes, ses habitudes de vie. A fait d'elle une interprète de chansons. L'a libérée d'Albert et de sa violence ? Elle l'a apprécié – la sauvage.

Activité

Des faits et des opinions sur les autres personnages masculins

- 1) A mon avis, vrai car Edith se serait rebellée contre un manager plus strict, et l'aurait détesté. Il l'a protégée comme un frère aîné, la guidant et la persuadant.
- 2) A mon avis, faux, car elle aimait contrôler sa vie et son propre destin – son manager l'a utilisée et l'a exploitée, mais sans succès, car elle était déjà trop avancée dans son déclin.
- 3) Selon les rumeurs, oui, mais dans le film, ce n'était pas évident.
- 4) Vrai – car il l'exploitait pour son argent, mais elle avait besoin de lui pour la sécurité de sa famille et pour se défendre à Paris contre les gangs du quartier.
- 5) Vrai, mais elle était trop tête pour accepter leurs traitements, ce qui aurait nécessité de la faire entrer dans un asile.
- 6) Vrai – elle pouvait ressentir l'amour physique, car elle le dominait et le contrôlait. La version de Cerdan dans le film est une version idéalisée, comme on ressent l'amour physique pour une personne. Cependant, son contrôle sur lui l'a tué indirectement, et elle n'a jamais pu trouver l'amour physique (« zen ») à la plage. La passion qu'elle éprouvait pour lui ne pouvait pas devenir physique, car il était marié, et elle savait qu'elle ne pouvait pas le posséder (citation dans le film : « mais la douleur après sa mort l'a tuée – les paroles écrites au parc à New York »). Mais dans la version de Cerdan dans le film – vrai, car il s'était trop entiché d'elle et l'a tuée.
- 7) Selon la version de Cerdan dans le film – vrai, car il s'était trop entiché d'elle et l'a tuée. Le film montre sa vie et sa mort, mais l'influence qu'il exerçait sur sa carrière était dans les chansons d'amour qu'il lui a fait chanter.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

- 8) Opinion – vrai – car Dahan veut le présenter comme le héros idéalisé de Piaf, pas comme un homme adultère. Faux – car on aurait pu voir la réalité de l'idéalisée de Marcel.
- 9) Vrai et Faux – pendant les années 50, l'arrivée du Rock n Roll des Etats-Unis, la musique traditionnelle française était moins populaire, mais Bonel était sonneur à travailler avec des orchestres.
- 10) Faux – il a protesté dans le film, mais il a accepté de conduire car elle insistait.
- 11) Vrai. Piaf voulait toujours aider ses « amis » si possible, et elle aimait chanter et s'empêcher de chanter « Non, je ne regrette rien ».
- 12) Vrai – car elle chantait dans la rue avec l'enfant – selon la version du film.
- 13) Vrai ? On ne sait pas – mais on a cette impression dans le film – il voulait la séparer de lui. Mais le film n'explique pas la séparation et le divorce.
- 14) Vrai – les exemples dans le bar (avant et après « Gerny's »), mais ils la protégeaient avec sa mère et Momône.
- 15) Vrai et Faux – Edith se sent abandonnée encore une fois, et Dahan veut présenter une autre histoire. Il veut que le public voie Piaf toute seule, car c'était précisément l'isolement (et la mort). Voir sa réponse pendant l'entretien « zen » : Craignez la solitude.

Ses anges gardiens ?

Activité :

Débat – arguments possibles

A été son ange gardien	A contribué à sa mort
A tout organisé, a annulé des concerts quand elle était malade	Ne l'a pas empêchée de chanter quand elle était malade
A coupé sa viande quand elle mangeait	N'a pas annulé tous les concerts
A annoncé la nouvelle que Marcel était mort à Piaf	N'a pas insisté pour qu'il vienne à Dreux / New York
A essayé de l'empêcher de chanter (New York, Dreux, avant Olympia)	A organisé les concerts
A organisé les concerts en Amérique et parlait anglais	Ne l'a pas forcée plus
A attendu dans le couloir quand elle se droguait	A trouvé des médecins
A été l'objet de plaisanteries et de ses frustrations quand elle était malade	
A pris des dispositions pour que des infirmières la soignent	

Question clé

Barrier et Bonel – pourquoi n'ont-ils pas réussi à sauver Piaf ?

Principalement, car elle ne voulait pas être « sauvée ». Elle voulait se consacrer à son art et ne pas se soucier de sa santé. Elle ne pouvait pas reprendre sa vie en main. Elle aurait préféré mourir que ne pas chanter.

Barrier et Bonel ont essayé de la « sauver », mais en fin de compte, ils devaient la laisser dans le théâtre et dans sa vie privée. Elle dépendait d'eux, ne pouvant pas se soigner physiquement.

Ses amants (dans le film)

Les similarités – ils étaient captivés par Edith, par sa personnalité et sa joie de vivre. Ils voulaient s'occuper d'elle, mais aussi bénéficier de sa célébrité et de sa gloire, donc faire de grandes comparaisons, car on ne les voit pas assez et de plus, Dahan n'a pas choisi comme Yves Montand, Aznavour, etc. pour la rendre plus agréable au public interne. Elle voulait pas la dépeindre comme une femme trop immorale, bien qu'Edith elle-même a donc choisi les amants plus importants et représentatifs quant à leur influence sur elle, montrée comme une séductrice, mais plutôt comme une « femme fatale » (sans être une fatale).

Les différences – dans le film, Dahan les présente avec la subjectivité d'Edith, donc Dahan est fâché contre Edith, Marcel en héros romantique et parfait, et Pills en père veillant.

Analyse de scènes importantes

Les spirales

5 Exemples – réponse personnelle – exemples – l'escalier chez Leplée, le mouvement d'une prise (Mort de Cerdan, avant le Bobino, « Gerny's ») – le Nouvel An, au bar, les montages, les mouvements au cirque, les mouvements de danse avec Titine, l'escalier chez Cerdan – représente Piaf comme tourbillon.

Information : Analyse approfondie de la scène de la mort de Leplée (spirale)

La spirale ici est l'escalier, comme le commente Dahan dans le commentaire. La caméra suit de bas en haut directement dans son interrogatoire devant la presse et la confusion monte l'escalier et on voit la scène comme elle la voit. Le réalisateur nous cache son intention. Après la tension et le suspense de la montée de l'escalier, au moment où elle arrive, la caméra pour que l'on observe sa réaction et surtout l'expression de ses yeux, comme une détresse. On entend la confusion dans l'appartement qui reproduit sa confusion. L'appartement avec celui de Piaf et son quartier, mais aussi le décor « fin de siècle ». L'influence des films muets et des films classiques de studio à Hollywood peut se retrouver avec la grande vedette, mais aussi dans la manière de présenter un meurtre.

Information : Analyse de la scène de la saisie de Momône (spirale)

La caméra suit de tout près le tourbillon des protestations fortes et des mouvements chaotiques, finissant par changer de direction, avec Piaf assise sur le plancher, dans l'appartement, quelques mois avant elle avait perdu sa fille, et où elle venait de perdre son « papa ». donc de Piaf en bas de la spirale, pleurant et hurlant. La position de la caméra donne de l'émotion, car on a l'impression d'être un personnage, plus qu'un spectateur.

Information : Analyse plus approfondie de la scène avant le Bobino / « L'accordéon (spirale)

Le compositeur-soldat Michel Emer vient présenter sa nouvelle chanson à son idole, mais il n'est pas accueilli avec enthousiasme, car tous les hommes allaient au front ! L'appartement est en spirale, et il y a des personnages d'une pièce à l'autre, de l'entrée au piano que l'on voit plus tard. Dahan a dit que le placement des caméras était difficile, et il devait les planifier pour tous les personnages, car il a utilisé plusieurs caméras pour filmer chaque séquence. Le va-et-vient rapide de Piaf sont en « spirale » qui tourbillonne, aussi bien que les mouvements de l'accordéon. La technique. On passe de l'ombre devant l'entrée à la lumière de la pièce/chambre. La fenêtre montre qu'elle se sent heureuse, et qu'elle contrôle son manager qui la manipule, humiliations, que répètent souvent Momône. L'angle de prise de vue nous donne une vision de son entourage, du cercle restreint ou intime ; on ressent la frustration de son manager, qui est un peu capricieux, mais on lui pardonne quand elle laisse jouer le jeune soldat, et encore plus quand la diva dit qu'elle veut utiliser la chanson dans le concert dans 48 heures et qu'il doit l'arrêter.

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Cette scène est la seule mention de la guerre de 1939–1945 dans le film. Quand matin » au front, elle accepte d'écouter sa chanson. De ce qu'on voit dans le film, à son père comme soldat, mais, avec des recherches, on pourrait aussi croire qu'il car le nom réel du soldat était Emer Rosenstein, donc c'était un musicien juif. Après Piaf a dit qu'elle avait donné du travail aux musiciens juifs pendant la guerre contre les allemands. Emer était un musicien célèbre dont les chansons ont été interprétées par des chanteuses françaises, ainsi que par Yves Montand et Eartha Kitt.

Les thèmes importants

- 1) Edith adolescente
- 2) Exploitation
- 3) La chanson française
- 4) Isolement, solitude
- 5) Paris comme ville de contrastes
- 6) Rêves et cauchemars
- 7) Résilience de Piaf
- 8) L'amitié
- 9) Le destin
- 10) Religion
- 11) Ruptures et séparations / perte et mort
- 12) Culpabilité

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

Les thèmes et les motifs importants

		Signification/importance	
La croix / la prière		<p>La spiritualité – Dieu va résoudre les problèmes ; symbolise ses valeurs traditionnelles, la tradition, une mentalité enfantine (manque de parents)</p> <p>Importance de la religion dans sa vie, sa spiritualité après sa maladie d'enfance ; la sécurité et une relation constante dans sa vie.</p>	<p>La croix d'exemple avant l'Opéra</p>
Les yeux		<p>L'expression de ses émotions internes qu'elle n'exprime pas sauf dans ses chansons : la peur, l'horreur, l'angoisse, la joie</p> <p>Les yeux sont importants après sa maladie d'enfance. Après sa maladie d'enfance, elle regarde tout de nouveau. Le plan focalise l'attention sur son visage, et les gros yeux qui expriment ses émotions – Elle voit et elle observe, mais elle ne discute pas ce qu'elle éprouve ni ressent – Mais elle ne pleure pas – on voit ses expressions choquées, et elle regarde au ciel comme pour prier silencieusement ; elle n'arrive à exprimer ses émotions qu'en chantant</p>	<p>Dans les chansons dans la robe</p> <p>Dans son regard</p> <p>Au restaurant</p> <p>**Après la maladie</p> <p>Dans son regard</p> <p>Dans les yeux de sa Mère, Titine</p> <p>Au cabaret</p> <p>Le communiqué au cauchemar chez Aïche</p> <p>doit chanter</p>
La rupture : perte		Les changements constants dans sa vie dès son enfance – elle ne peut se confier à personne – quand elle les aime, elle les perd : l'inconstance dans sa vie la dépayse – elle vit toujours dans le moment. La guerre est une rupture – 1ère Guerre mondiale, (son père) 2ième Guerre mondiale (Asso, le soldat Michel Emer)	<p>Elle aime et perd</p> <p>Les personnes</p> <p>Leplée, Michel (deux fois) et son premier amour</p> <p>Elle ne perd pas</p> <p>Une guerre, son père et son mari</p>
Les rideaux ouverts / fermés		Normalement – les rideaux ouverts sont un symbole positif, car il y entre la clarté et la vie réelle – pour Edith c'est la destruction de son monde de la chanson (entretien « zen » = l'aube)	<p>Chez Assouad, le chariot</p> <p>appartenait à</p> <p>Hôtels à Paris</p>
La communication		<p>Le manque de communication – seulement avec la comédie, ou en donnant des ordres à son entourage, ou bien en chantant – elle ne peut pas embrasser Cerdan, elle ne peut pas communiquer avec Titine (sauf sur une peinture), elle ne communique pas avec Louis Dupont – ce qui cause leur séparation et la mort de Marcelle. Elle communique en chantant et en priant. Ou en manipulant. La seule communication véritable est quand elle est malade et elle veut persuader Barrière de ne pas l'empêcher de chanter après ses évanouissements sur scène.</p> <p>La presse et la radio comme formes de communication – on ne voit pas la télévision – sauf dans un montage d'images et quand elle arrive en avion (les informations).</p>	<p>Sans communication</p> <p>les grands</p> <p>Le télépic</p> <p>Cerdan et Titine</p> <p>communiquer</p> <p>elle crie</p> <p>Les scènes</p> <p>plus émouvantes</p> <p>poupée) et</p> <p>cheveux</p>

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

Signification/importance		
Les lèvres rouges	<p>La passion, le sentiment, l'amour et la superficialité – elle doit porter du maquillage pour cacher ses problèmes de santé, sa douleur interne et sa tristesse. Comme clown – la petite Edith avec Titine) ; la tradition de chanteuse française</p> <p>Font partie de son uniforme, sa protection / son armure contre le monde – uniforme de goualeuse, chanteuse de rue (du 19ieme siècle) avec la robe noire, les chaussures noires et des bas noirs. Représente son milieu ouvrier et pauvre comme dans les chansons.</p>	<p>La petite Edith avec Titine) ; la tradition de chanteuse française</p> <p>Elle se déguise pour cacher ses problèmes de santé, sa douleur interne et sa tristesse.</p> <p>Les lèvres rouges sont une partie de son uniforme, sa protection / son armure contre le monde – uniforme de goualeuse, chanteuse de rue (du 19ieme siècle) avec la robe noire, les chaussures noires et des bas noirs. Représente son milieu ouvrier et pauvre comme dans les chansons.</p>
La spirale	<p>Son essor et sa chute/ descente rapide. Représente son destin. – reflétés dans les spirales des caméras (steadicams) pendant les scènes émouvantes (mort de Cerdan, de Leplée) – représente la spirale de l'enfer de sa vie – le récit devient incontrôlable comme une spirale – les escaliers en spirale – comme la narrative tourbillonnante et complexe qui retourne toujours à Piaf à Grasse et qui se souvient des aspects de sa vie, comme pour structurer ses souvenirs.</p>	<p>Montage des caméras (steadicams) pendant les scènes émouvantes (mort de Cerdan, de Leplée) – représente la spirale de l'enfer de sa vie – le récit devient incontrôlable comme une spirale – les escaliers en spirale – comme la narrative tourbillonnante et complexe qui retourne toujours à Piaf à Grasse et qui se souvient des aspects de sa vie, comme pour structurer ses souvenirs.</p>
Le voyage	<p>Représente l'évasion, le progrès et la communication aussi</p> <p>Transport – chariot et cheval, train, voiture (accidents), avion (accidents), à pied</p> <p>Les voyages interrompus pendant le film représentent les malheurs ; elle est toujours en train de fuir en cherchant le bonheur qu'elle ne trouve pas (ou très brièvement) ; le voyage moderne et la communication moderne ne peuvent pas établir des liens dans sa vie – métaphore pour sa vie – On pourrait aussi dire un cheminement religieux vers le bonheur à la plage</p>	<p>Les transports – problèmes et solutions positives</p> <p>Voyages mais elle ne trouve pas de bonheur</p> <p>La métaphore du déplacement : le téléphone, le téléphone portable</p>
La scène et le théâtre	<p>La scène est pour elle l'endroit où elle exprime ses émotions. Elle présente toute sa vie dans ses chansons – la scène comme un monde dans un monde (mise en abyme)</p>	<p>La première scène : SAMU – contrastes : - Sa vie - Son destin</p> <p>le cirque, les cabarets</p>
L'alcool	<p>Son addiction change sa vie – comme ses addictions aux narcotiques pour éliminer la douleur après ses accidents.</p> <p>Dans presque toutes les scènes importantes, elle boit, et elle a appris ça pendant son enfance (la maison close, sa grand-mère / sa mère / son père alcooliques) – comme un destin déjà choisi pour elle. – Comme son seul échappatoire où elle peut exprimer ses émotions avec les vieilles chansons. Elle communique avec Dieu et avec le public.</p> <p>Ses échappatoires physiques sont la drogue, la composition des chansons et le tricot ; elle est presque toujours entourée de personnes qui boivent dès son enfance – les prostituées, les parents, ses grands-mères, les clients, les hommes aux bars, le public du music-Hall,... un moyen accepté pour fuir</p>	<p>Les monologues répétitifs : mort... son destin</p> <p>Les bars – permet de communiquer avec les personnes qui boivent</p>

INSPECTION COPY

Signification/importance		
La technologie et la vie moderne	<p>Comparez – Le signification des transports en lien avec le progrès social et technologique, et les traditions que ce progrès détruit.</p> <p>La médecine moderne ne la sauve pas, au contraire elle la détruit, mais elle s'était déjà ruiné la santé avec ses intoxications traditionnelles.</p> <p>Une influence négative ; la scène la plus heureuse est quand elle est au cirque sans éclairage artificiel, sans microphone, etc. et elle voyage dans un chariot avec son père – le téléphone, la voiture et l'avion, aussi la science et la médecine, rien ne peut l'aider à soulager sa douleur physique et mentale – sauf la religion jusqu'à un certain point. Elle se montre plus forte que la technologie. Elle est morte avant le développement de la télévision – mais celle-ci ne l'aurait pas trop aidée, car elle était trop malade.</p>	Exemple Négatifs médecin On ne sait
Le rôle des femmes	<p>Le rôle de la femme change pendant l'époque du film, grâce à la situation économique après les deux Guerres mondiales. La femme passe d'être mère ou prostituée/chanteuse à être ouvrière, journaliste et plus indépendante.</p> <p>Pendant les années 50, il y avait plus de libération sexuelle – et encore plus pendant les années 60 et 70. Comme chanteuse et sans mari/enfant, elle pouvait choisir son destin, mais elle était déjà programmée à jouer les rôles traditionnels</p> <p>Contraste avec la femme journaliste qui fait l'entretien à la plage.</p> <p>Edith a appris à composer des chansons – donc à sortir de l'exploitation des hommes – chanteuse souvent tragique (comme au XIX siècle).</p>	Images c qui soign XIXeme carrière déjà trop en réalité

L'influence des émotions : thème - les yeux de Piaf/Cotillard

Faites une liste de quelques moments importants où on se concentre sur les émotions. Dahan fait-il cela ?

Autres exemples

- « Le trac » avec Asso
- Scène avec sa mère
- La mort de Leplée
- Prier à l'Olympia
- Répéter avec Asso – quand elle est stressée
- Dans le couloir / les coulisses quand elle titube en entrant sur la scène
- Mort de Cerdan avec Barrier – et dans le couloir
- Le bar après Gerny's
- En rencontrant Dietrich
- Au restaurant avec Cerdan
- La poupée (2)

Pour montrer ses émotions vives aux moments difficiles – pour accentuer les moments tristes qu'elle doit exprimer en chantant

**COPYRIGHT
PROTECTED**

L'enfance

Exemples possibles : exemples de manipulation/exploitation pendant l'enfance des hommes (Louis Gassion avec sa mère au sujet d'Edith, la prostitution de la maison des femmes (la femme du cirque avec Louis Gassion), les hommes par les hommes (la mère de

Donc à l'âge adulte, elle continue cette manipulation/exploitation ou sait la rejeter (les chanteuse de café-concert, les chanteuses à « Gerny's », Edith avec Albert et dans le quartier) les femmes par les femmes – Edith avec Momône (au restaurant) et aussi avec la mère de Cerdan – La mère veut qu'Edith se sente coupable et ait pitié pour lui donner l'argent. Elle est dans une certaine mesure avec sa vivacité et ses chansons pleine d'énergie mais

L'enfance est importante car on a l'impression que son enfance l'a énormément façonnée. Ses attitudes : les attitudes envers la sexualité et l'argent, envers l'alcool et l'ivresse, envers la religion, la technologie et le progrès. On a l'impression que Piaf reste enfant dans l'âge adulte avec ses colères, son égoïsme. Elle dépend des autres comme une enfant. Après son rendez-vous avec Cerdan, elle est comme une jeune fille qui discute de sa mère et de sa plainte de la manipulation et de l'exploitation à Momône et elle essaie de se protéger. Elle essaie de changer la situation, car il s'agit de la situation de la femme dans la société. Pourtant, elle continue toujours s'amuser sans penser aux conséquences – car pour elle l'avenir était trop lointain.

La seule fois où elle communique directement avec le public, on voit sa générosité, sa naïveté, sa coquetterie, quand elle présente une grenouille à la caméra – et donc au spectateur. La grenouille laide qui pourrait choquer – ou être comme un prince transformé en grenouille. La spectatrice embrasse la grenouille pour trouver le prince charmant de ses rêves.

Edith n'échappe jamais à son enfance – ni aux attitudes ni au comportement enfantin qui l'empêchent de devenir responsable.

Activité supplémentaire – réponse personnelle.

La religion

Activité 1 : Ste Thérèse

Edith prie aux moments d'émotion – de crise (au bar, le trac, avant sa mort, après la mort de Cerdan, avant le match de boxe, etc. – et aux moments de joie (au cirque). Elle prie Sainte Thérèse pour la guérison de sa maladie enfantine, la cécité.

Elle pense donc que le destin est « déjà fait », comme elle le dit dans l'entretien avec le réalisateur. Elle prie pour la mort de Cerdan, mais aussi pour elle-même, mais avant de mourir aussi pour sa famille dont la plupart sont morts, et pour ses amis comme Titine.

Activité 2

- 1) Elle ne veut pas de divorce, mais elle ne montre pas de respect pour sa famille. Elle a été élevée pour croire que l'homme devait être le chef de famille. Elle a été obligée de voyager en avion pour la voir, et l'avion s'est écrasé. Elle se sent coupable, mais ne sait pas comment faire pour se débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Elle demande des explications dans le film, car il ne s'agit pas d'expliquer sa vie et de faire la paix avec elle-même, mais de faire comprendre à ses fans pourquoi elle a agi ainsi.
- 2) Elle ne montre pas de respect envers son entourage – elle se comporte souvent de manière grossière et déplacée – par exemple avec la drogue et Louis Barrier dans le couloir du métro. Elle est une personne qui aime les hommes et qui a été élevée pour croire que l'homme devait être le chef de famille.
- 3) Elle est superstitieuse : elle ne peut chanter que quand elle a prié et porté ses gants. Elle croit en la chance et en la clairvoyance pour expliquer la mort de Cerdan, pour pouvoir continuer à chanter.
- 4) La religion ne l'empêchait pas d'avoir plusieurs liaisons amoureuses, mais on peut dire qu'elle était ouverte à la liberté sexuelle dans le film, car ce n'était pas trop important pour sa carrière.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

Question clé

AS

Pourquoi la religion est-elle si importante pour Edith ? Comment est-ce qu'on voit ça dans le film ?

Elle a prié Sainte Thérèse avec Titine, et elle a été guérie de sa cécité – donc elle peut continuer (même quand elle chante « la Marseillaise » républicaine) à prier et à croire qu'aimer les autres est important – (l'entretien). Elle utilise la prière pour se calmer dans des situations difficiles ou de conflit (au bar, au cirque, sur son lit de mort, avant l'Olympia, à la mort de Marcel). Elle porte toujours sa croix quand elle chante, comme pour se protéger.

A deux moments on a l'impression d'être Dieu (avec les vues plongeantes) : quand elle est dans un accident, et quand elle s'évanouit sur scène à Dreux. Le réalisateur veut souligner que Dieu l'a protégée à ces deux moments comme si c'était son destin de chanter « Je t'aime ».

Question clé

AS / A Level

Pourquoi est-ce qu'Edith prie à Sainte Thérèse, comme avant ses concerts et contre le boxeur ?

Elle veut que Sainte Thérèse/ Dieu protège le boxeur car il lui était précieux. Elle croit que Dieu organise sa vie pour qu'il gagne. Elle prie donc pour des raisons égoïstes.

Question clé

AS / A Level

La scène du « trac » avant le concert d'Asso nous fait penser à quel rituel catholique ?

Piaf dans le placard / la loge est comme dans un confessionnal, avec Asso en prêt à déverser son cœur. Cet aspect et l'attitude d'Asso change quand il devient plus sympathique (que Léon le connaît bien) et il pense à leur relation et leur dépendance mutuelle.

Question clé

AS / A Level

Les scènes « zen » à la plage aux Etats-Unis : pourrait-on les interpréter comme des méditations spirituelles ?

L'ambiance est calme et tranquille, Edith est seule mais normalement elle est entourée de personnes qui tricotent pour se calmer les nerfs. La scène nous fait penser à l'infini avec le ciel bleu et l'océan.

Edith fait comme si elle veut ou a trouvé la paix spirituelle, comme si elle communiquait avec Dieu dans l'air / la mer et qui est au ciel. La musique « Dieu réunit ceux qui s'aiment » est jouée sur scène. Dans l'entretien avec la journaliste, avec des questions et réponses courtes, on voit que le mot « aimer » (religieusement) comme un conseil à un enfant, une jeune fille, une personne qui va mourir, elle veut faire son dernier voyage pour retrouver Cerdan.

Question clé

Est-ce que Dahan pense que la religion l'infantilise (fait qu'elle se comporte toujours comme une enfant) ?

Oui – car elle prie pour changer la réalité – mais aussi pour les autres à la fin du film (pour l'esprit)

Question clé

Comment est-ce que la religion apparaît dans ses chansons dans le film ?

Le plus grand thème musical dans le film : la musique de « Dieu réunit ceux qui s'aiment » (version piano et cirque (version accordéon), sur scène après la mort de Marcel, après l'entretien avec Edith).

Trois chansons – « Hymne à l'amour » (le thème) – « Mon Dieu » (avant la boxe) – « Je t'aime » (sur scène)

La religion dans les chansons a un rôle important. Les images et les paroles sont placées dans le vocabulaire du film et les spectateurs les attendent. Le réalisateur nous rappelle que la religion lui est importante, donc il a choisi ces trois chansons emblématiques pour le film. « Dieu réunit ceux qui s'aiment » est présente trois fois dans le film, au cirque, après l'entretien à la plage avec des images du ciel bleu sans nuages. Edith doit dépendre de ces paroles pour organiser sa vie, ce sont les paroles bien connues de ses chansons qui servent à consoler Cerdan et aussi pour lier ceci à sa foi religieuse. Les images et les sentiments sont clichés mais éternels, et le public peut s'identifier à ces images et ces sentiments chaleureuse et familière.

La religion et le destin dans le film – translation

Religion is important for Piaf in the film / because for her it is reassuring to think that

Like the director, the viewer is in the position of God with respect to the film, / because it is not known what will happen to Piaf.

Danah uses techniques to announce (indicate) her death (with the flashbacks on the stage of Olympia, Asso and Monnot at Olympia, the final appearance of Barrier carrying her like a child, the song 'Non, je ne regrette rien' until the end of the film).

This prepares us as viewers / and we can use the clues Dahan presents / to predict her death. He uses the images and techniques to create a satisfying conclusion for Piaf and the viewer / silence representing her death and the separation (from us). /

As viewers, we play a detective-like role by putting back together / the pieces of the puzzle that Dahan presents (from the chaotic and confused perspective of Piaf's memories).

Not only do we see the religious images of the church, the cross, the prayers, / but also the stability that this certainty and her convictions give to Edith, and thus her personal fate.

We therefore see the external signs of formal religion, and the internal signs are the religious images of the church, the cross, the prayers, / but also the stability that this certainty and her convictions give to Edith, and thus her personal fate. As viewers, we don't control her destiny, / but for us Piaf's fate is fixed because we know that she is going to die.

Alcool/drogue – addictions et dépendances

Activité

Notez les scènes dans lesquelles Edith boit de l'alcool ou se drogue – ou l'alcool fait partie de la vie quotidienne.

Question clé

Comment est-ce qu'on suggère l'influence que son enfance et sa jeunesse ont exercée sur son addiction à l'alcool / à la drogue ?

- Père, au bar, mère au café, commentaires dans le café avec père et mère, commentaires sur l'origine de l'alcool – où tu viens – le trac – père au cirque, mère dans la rue, alcool dans la maison
- Commentaire à Gerny's – « elle a la descente facile » (plusieurs interprétations)
- Alcool comme échappatoire normal – comme pour surmonter les problèmes, pour faire oublier
- Elle associe l'alcool à la fête et au fait de s'amuser (« Gerny's ») – c'est accepté
- Elle veut échapper à la douleur de son enfance et sa vie difficile
- Juxtaposition des scènes de son enfance avec les scènes de Grasse et de sa vie de chanteuse
- Conversation avec le médecin aux Etats-Unis – elle ne peut pas expliquer pourquoi l'alcool fait tellement partie de sa vie quotidienne.
- Plaisante au restaurant « Je m'appelle Edith Piaf et j'ai un problème »

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Question clé

Comment est-ce que le film suggère que sa descente aux enfers est inévitable ?

- La fréquence avec laquelle on retourne à des séquences ou Piaf boit de l'alcool : concentration de ces scènes dans la première partie du film avant la mort de Cerdan, inévitable comme accro – et la répétition des scènes avec l'alcool, la drogue, les associations avec les mauvaises personnes, les accidents, ses réactions émotives, ses efforts pour la protéger (après la mort de Cerdan, avec le jus de carotte, le miroir, son entourage, etc. – le gros plan de l'aiguille – et le sang – suggère le danger (pour l'extérieur) – elle ne se repose jamais – sauf à Grasse – c'est trop tard – elle meurt en conséquence).
- La première scène – on voit les effets en 1959, donc on sait ce qui va se passer – insérée pour qu'on se prépare déjà. Chaque fois qu'elle subit un coup du sort, elle chante donc son autodestruction.
- La répétition des problèmes de sa mère et de sa grand-mère – les cycles (Mère pour chanter, elle n'écoute pas les conseils des autres pendant sa vie, discussion à propos de la rupture avec Momône)
- La scène chez le médecin aux Etats-Unis – elle ne décide pas de se désintoxiquer, persuadée, comme une vilaine gamine. Angle de prise de vue et son expression n'a pas la volonté, car elle ne peut pas chanter sans alcool.

L'amour : « aimer », « aimer », « aimer »

L'amour familial : maternel – paternel – filial

Activité (AS / A Level) : Répondez avec le(s) bon(s) personnage(s)

1. Sa grand-mère maternelle s'appelle Aïcha, et sa mère s'appelle Annetta.
2. Titine
3. Louise, sa grand-mère paternelle.
4. Momône
  - Momône était jalouse d'Edith, et elle avait peur d'être abandonnée par Edith, temps avec Marcel
5. Son père s'appelle Louis Gassion
  - Il est un bon père car il ne l'a pas négligée pendant son enfance, mais il l'a exploitée pour qu'elle y soit son domestique, ne la laissant pas continuer à l'école, l'a prostitue plus tard. Cependant il l'exploite dans la rue comme chanteuse.
6. Louis Leplée
  - car il la protège, même quand il l'exploite (comme l'ont fait son père et son mari).
  - Elle le considère comme son père car il la traite avec moins de violence, et il l'aide à développer sa carrière.
7. Edith Gassion et Louis Dupont
  - Non, Louis est comme Louis Gassion – il ne peut pas tout faire. Edith doit faire tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse car elle néglige sa fille Marcelle. Ils ont répété les erreurs de ses parents.
  - Edith est morte après avoir passé du temps chez la grand-mère paternelle.
8. Louis Barrier – son manager après la 2ème Guerre mondiale. Il est plus commercial qu'humain, mais pas assez strict pour qu'elle le respecte.
9. Marc Bonel (l'accordéoniste), Danielle (sa femme) et des infirmières, les doms, Ginou (aux Etats-Unis)
10. Réponse individuelle

L'amour romantique/physique : Cerdan

1. Il est assez réservé, déterminé, orgueilleux, courageux, tête. Issu de la classe ouvrière, bavard, mais il est décidé. Il respecte Edith, mais pas sa femme au Maroc. Il l'aide à se faire embaucher.
2. On le voit déterminé, mais la musique « Mon Dieu » et les plans d'Edith montrent qu'il est sous l'emprise d'elle et qu'elle le contrôle. On a l'impression qu'Edith lui donne la force de faire ce qu'il fait.

INSPECTION COPY

3. Couleur – rouge – le short de Cerdan, au restaurant, le tapis rouge devant l'entrée du taxi, et au snack-bar, les roses et les lèvres d'Edith, ainsi que le costume de Momône dans sa chambre.
4. Elle semble flotter comme dans un rêve plus relaxée et contente. Ces chansons sont presque religieuses, et moins « amères ».
5. Avant le rendez-vous, elle est nerveuse, quand elle joue avec les plumes, pendant que Momône est nerveuse aussi et essaie d'impressionner Cerdan avec sa vie de célébrité. Elle parle bien l'anglais, et elle essaie de montrer sa supériorité, mais aussi de le captiver. C'est une personne nerveuse que d'habitude car ils ne s'embrassent pas. Après le rendez-vous, Momône est contente de discuter avec Edith sur Instagram, etc.
6. Elle le contrôle, mais elle sait qu'elle ne peut pas le contrôler totalement, car il a son caractère et son caractère car il change de moyen de transport pour arriver plus tôt aux Etats-Unis et il veut le servir comme une déesse domestique.
7. On a déjà vu des récurrences dans son histoire, avec la séparation des gens et la mort. Il faut deviner ce qui va arriver. La présence du rouge dans les lampes, ses vêtements, la couleur de l'illumination de fond, et aussi la chanson qu'elle écrit Edith au parc, avec ce qu'il y a de doux dans les scènes avec Marcel sont très douces, et contrastent avec les autres scènes de la mort qui doit finir quand elle retourne à la réalité.
8. Même s'il a un petit rôle dans le film, on voit les conséquences de sa vie et de celle de sa mère qui suivent, surtout l'entretien à la plage, à cette relation (la musique – « Dieu a-t-il été aveugle ? »). Il a déjà eu un film sur la relation entre Piaf et Cerdan. On pourrait aussi dire que c'est le point culminant du film, car ce sont les scènes les plus intenses, à part le film de Marcel.
9. Dahan utilise la technique de champs-contrechamps avec de gros plans de la tête d'Edith, soit une vue neutre, soit d'un angle de prise de vue légèrement en plongée. On a l'impression qu'il regarde en eux.
10. La scène est filmée avec la voix narrative de Piaf, et ce sont ses souvenirs (ce qu'il a fait après)
11. Réponse individuelle.

L'amour-propre :

Activité : Choisissez la bonne description de cette liste pour désigner la séparation de ces personnages

La perte par :

la rupture (après une dispute), la mort (meurtre, accident ou maladie), la guerre, la mort (maladie), l'autorités, l'abandon, la séparation (causée par un autre personnage)

1. Sa mère	l'abandon
2. Momône (à Paris)	la prise en charge par les autres
3. Leplée	la mort (meurtre)
4. Momône (à New York avant la mort de Marcel)	la rupture
5. Marcel	la mort (accident)
6. Titine	la séparation (causée par un autre personnage)
7. Marcelle	la mort (maladie)
8. Théo Sarapo	la mort – d'Edith

Question clé

Quel était l'impact de ces pertes sur son état d'âme et son état physique ?

- Psychologiquement : finit par ne plus dépendre des hommes et ne plus « aimer ». Après la séparation elle est un peu plus fragile, elle se défend en attaquant les autres.
- Physique – encore plus dépendante de la musique, comme sa confidente, et de la mort. Avec sa fragilité naturelle, elle avait moins de forces physiques pour récupérer.

COPYRIGHT
PROTECTED

La perte : la rupture, la mort, l'abandon

Question clé

Quelles sont les pertes qui l'ont affectée le plus, à votre avis ? Choisissez trois

- Les personnages qui apparaissent dans le sequence final quand elle meurt.
- Marcelle – la perte de sa fille – réprimée jusqu'à la fin du film – donc elle l'a culpabilité car elle ne pouvait pas veiller sur elle car elle devait chanter pour traînait avec elle dans la rue, et le père l'a récupérée, comme avec Edith elle
- Titine (personnage inventé) – représente sa mère, la seule période heureuse l'amour maternel
- Marcel – son grand amour (innocent) – la seule période de sa vie d'adulte ou amour d'adolescente sans conséquences (avant l'accident)
- Son père qui l'avait quittée pour vivre dans le sud de la France (pas dans le f

L'isolement

1. Réponses possibles : Non – elle est toujours entourée de monde, elle aime faire des amis. Oui – car elle manquait d'amour pendant son enfance, elle avait une vie mondaine mais ses amis avec les autres n'étaient pas tellement profondes, sauf avec Momône ; mais elle – lui payait tout et voulait que Momône soit toujours reconnaissante. Elle n'a pas de relations profondes avec les autres – elle domine ou est dominée.
2. Après les relations rompues de son enfance, surtout avec sa mère et ses grands-parents, elle a du mal à s'approcher d'autres personnes. Bien qu'elle soit généreuse avec son argent (les dons pour les concerts à l'Olympia), elle accepte peu de gens comme de vrais « amis », sauf avec Momône. Les relations de sa jeunesse se terminent par une rupture, par exemple avec Cerdan, avec la mort de Marcelle, avec Louis Leplée (son meurtre), Asso (la guerre) et Momône. Elle ne se confie pas facilement. Selon le film, ses liaisons amoureuses « adultes » sont courtes et sans lendemain, mais ses amis sont plus fidèles – il est difficile de juger car on ne connaît pas leur vie privée. Selon le film, le point culminant est la relation avec Cerdan, et elle n'a plus de relations profondes avec sa santé problématique, et choisit plutôt des relations où elle est la maîtresse ou qui l'abandonne en fin de compte. Les amis, ou son entourage, la connaissent mal et l'isolent finalement avec ses colères et ses caprices.
3. Réponses possibles : le coup de téléphone à Grasse, la rupture avec Momône, la mort de Marcelle, la mort de Cerdan, la mort de Louis Leplée (journaliste), elle ne sait pas que Leplée est mort avant d'y arriver (communication au café-restaurant, les critiques à l'hôtel) – Dreux quand Barbeau la quitte, quand elle doit retourner sur scène, quand Marcel meurt – l'avion s'est écrasé, et les autres l'isolent. Elle communique avec les chansons ; accident de voiture aussi.
4. Réponse possible : Oui – elle dépend de la scène pour (sur)vivre, et donc rien ne l'arrête. Même sa relation avec Cerdan était égoïste, car elle ne se souciait pas de ce qu'il pensait. On pourrait supposer que la relation se serait terminée quand elle aurait trop dépendu de lui. Elle aimait faire plaisir aux autres mais pas aimer les autres – les « aimer, aimer, aimer » de la chanson de la plage montrent ceci car elle conseille aux autres de faire ce qu'elle n'a pas fait.
5. Réponse possible : Elle le contrôle et le manipule avec les émotions – il veut être aimé, mais pas aimé par elle. Ses amis sont des personnes qui ont des caprices et elle ne doit pas accepter sa position impossible ni changer. Elle s'isole et ne veut pas montrer sa santé défaillante.
6. Réponse possible : elle se sentait seule comme artiste/vedette mais elle craignait les autres et cherchait le contact avec les autres pour se valoriser, et pour la valoriser.

INSPECTION COPY

**COPYRIGHT
PROTECTED**

La musique salvatrice mais également destructrice Son tempérament difficile (AS / A Level)

1. De sa mère – et de sa grand-mère comme chanteuses – (importance de la chanson dans les romans naturalistes comme Zola (Germaine et Nana dans *l'Assommoir*))
2. On voit ses crises et ses colères, mais enfant on la voit bien sage et obéissant à son père ou Titine, etc. On voit sa première crise quand elle quitte Titine.
3. Quand elle veut continuer à chanter (Carnegie Hall et Dreux), la scène de la mort de l'accident de voiture, la scène avant la mort de Cerdan, quand elle quitte Assommoir avec les entrepreneurs (avant Bobino et avant l'Olympia avec les chansons « ne regrette »)
4. Oui – quand elle tombe amoureuse de Cerdan, mais elle a peur de le perdre.
5. Réponse individuelle
6. Leplée ne les tolère pas, il ne les prend pas au sérieux, et les rejette. Louis Deneuve et son père, Asso ne les tolère pas, et réagit violemment, avec son amour « Louis Barrier les accepte et les tolère, comme faisant partie de son esprit artistique ». Louis Barrier les accepte et les tolère, comme faisant partie de son esprit artistique. Avec Piaf, elle avait trop de pouvoir, mais aussi il l'aimait.
7. Probablement, car elle n'aurait pas fui Albert et le quartier pour devenir une chanteuse.

Le spectacle – mise en abîme

1	2	3	4	5	6
e	a	f	b	d	c

Les transports et les communications (AS / A Level)

Activité

Trouvez dans le film des exemples de transport et considérez leur importance pour l'histoire.

Des exemples :

Les chariots du cirque (cheval) – montre sa vie mouvementée, sa vie d'artiste (amour, chaque rencontre, l'impossibilité de s'engager, l'inconstance, la fuite, rupture comme avec Momône).

Voiture : accidents : impossibilité d'échapper à son destin, contribuent au déclin de la famille, de l'artiste, de l'art.

addictions ; l'inévitabilité de son sort symbole de prestige, liberté personnelle, mais dépendance vis-à-vis d'un homme. Les voitures à Paris pendant les années 30 – pour se débarrasser de l'ordre, pour elle monte la colline en courant avec Momône.

L'avion – communication globale, mais dangereuse car on risque de s'écraser. Plus proche de Dieu ?

Le train – communication rapide avant la Seconde Guerre mondiale – mais elle prend le train comme signe de richesse – uniquement dans le film pour aller à Bernay pendant la guerre.

Représente l'urgence et la modernisation à cette époque-là. Pour les spectateurs, c'est un train à vapeur. Le train représente la séparation d'avec son père et aussi une séparation psychologique aussi bien que physique.

**COPYRIGHT
PROTECTED**

INSPECTION COPY

Activité

(AS / A Level)

Trouvez des exemples de quelques changements dans le film, et expliquez le danger qu'il représentait pour Piaf sur le thème du « progrès ».

Changement positif – des possibilités	Changement négatif – des risques
Plus de voyages possibles – et voyages plus courts	Plus d'accidents
Plus de contact avec Paris	Plus cher, plus stressant, pour la santé
Visiter d'autres pays pour les concerts	Moins de temps à Paris
Voyager plus confortablement ?	Des voyages fatigants
Plus de rôles pour les femmes – plus indépendantes	Différentes attitudes
	Cuisine et culture « française » / cuisine/culture française / cuisine américaine. (Le premier rendez-vous critique.)
Anonymité quand on voyage	
Plus d'intimité en voiture en ville	On veut plus de contact
Moins de travail dans les usines du faubourg ?	Plus de bruit dans les quartiers
Plus de possibilités artistiques – connaître des stars internationales	Plus de ruptures dans la mouvementée
Connaître des styles musicaux différents	Moins de temps avec les autres
On peut montrer sa richesse avec la voiture, etc.	Dépenser plus d'argent pour shopping...
Gagner plus d'argent comme vedette internationale	Plus de drogues... / drogués
Exportation du « français » partout dans le monde – liens entre mode, musique et images (la culture française)	Les styles de musique se réinventer/ changer de la traditionnelle
Liberté personnelle – mais plus d'intrusion de la presse	Plus de lien avec le célébre
On peut échapper à son destin	On n'est jamais satisfait (explorer)
La nostalgie d'une vie antérieure « romantique »	Pas de nostalgie d'un futur progrès
Vendre le « français » / la culture française comme symbole de l'élégance, du chic et du classique – intemporel/le	l'importance de l'aspect culturel surtout quand on vieillit
Attitudes culturelles bornées	N'acceptent pas que d'autres sont importantes, et pensent que leur est la meilleure culture qui concerne la musique, la langue, les idées.

Extension

A Level

Ecrivez un paragraphe sur quelques aspects de l'impact de la technologie dans la vie de Piaf.

Contenu possible

- Les transports – il était possible de voyager plus souvent et sur de plus longues distances sans contact avec, par exemple, le pays d'origine de Cerdan. (le réseau global)
- Cependant, les longs voyages étaient plus fatigants pour elle, plus difficiles
- Les médias – plus d'images des problèmes de Piaf, plus de journalistes (comme les paparazzi)
- Elle avait moins de contrôle sur les photos, même à l'hôpital
- La médecine ne pouvait pas la sauver de ses addictions – et a aggravé la situation pour soulager la douleur qui étaient de plus en plus puissants.
- La religion contrastait avec la vie moderne de vedette – exemple des contrastes entre ses attitudes modernes quant à la sexualité et le divorce, mais traditionnelles pour prier et communiquer avec Dieu.
- Elle était plus contente de sa vie de vedette, mais elle gardait le comportement de la chanteuse comme dans ses chansons.

**COPYRIGHT
PROTECTED**

- Elle a essayé de changer son destin de fille de Ménilmontant, mais sans succès. Les expériences (sa fille) l'ont contrôlée trop profondément, et elle a recouru à la soulaget et la consoler.
- Piaf est venue de l'époque où les rôles féminins étaient traditionnels – elle n'a pas été dans la tradition de chanteuses/actrices pour les femmes des classes moyennes. Elle a montré qu'il est possible de devenir vedette et de gagner sa vie en chantant, malgré la nécessité de chanter comme l'avait fait Dietrich. Elle aimait être en scène malgré ses problèmes de santé. Indomptable, elle voulait toujours être aimée. Elle s'accrochait à la vie sur scène, pour se valoriser et avoir l'estime de soi.

La structure de La vie en rose

Les intentions d'Olivier Dahan (AS / A Level) : Utilisez les mots ci-dessous pour décrire la structure

1	2	3	4	5
passages	ponts	ponts	idées	une logique chronologique

Question clé

AS / A Level :

Quels événements de sa vie manquent dans le film ? Est-ce que vous les auriez ajoutés ?

La Seconde Guerre mondiale, plus sur ses mariages, plus sur son enfant – le film se passe dans le contexte historique ? Pas de référence à la crise de 1929 ? Attention pourtant parce qu'elle a chanté dans les café-bars et les clubs fréquentés par les officiers allemands après la guerre on l'avait interpellée comme collaboratrice, mais son secrétaire, André Gide, a pris la défense de Piaf – public américain. Dahan ne voulait peut-être pas faire de film pour le public français – pas pour créer des contrastes, mais il faut qu'elle ait eu une enfant quand elle avait 17 ans et qu'elle n'était pas mariée. Le film était plus pour le public américain/international – pas pour créer des contrastes, mais il faut qu'elle ait eu une enfant quand elle avait 17 ans et qu'elle n'était pas mariée. Le film était trop pour le public avec la mort de l'enfant pendant le film, et trop confus – le film

Pourquoi est-ce que la structure n'est pas chronologique ?

La structure n'est pas chronologique, de l'enfance de Piaf jusqu'à sa mort, parce qu'il n'est pas prévisible. Le réalisateur voulait créer une structure basée sur des souvenirs et des flash-backs qu'il n'a pas ressentis Piaf elle-même. La structure se base sur les souvenirs et la mémoire de Piaf, pour évoquer les aspects de sa vie qu'il ne veut pas filmer, par exemple la fille de Piaf. Il peut aussi changer les éléments biographiques et les voir « en évidence », dans les souvenirs, d'où le titre français – *La Môme* – et le titre anglophone – *La vie en rose*. Le film est plus sentimental sur une artiste. L'ouverture est « opératique », mais le réalisateur reconstruit le puzzle de sa vie, avec des liens émotionnels plus que chronologiques, mais sans connexions avec les juxtapositions, mais n'impose pas d'interprétation rigide.

Est-ce qu'on peut utiliser le terme « flash-back » pour les changements d'époque ?

Dans son sens le plus étroitement défini, non, car il n'y a pas de structure linéaire (le film commence pas au début de sa vie, sinon à Carnegie Hall). Cependant, le fil conducteur passe avec ses souvenirs d'enfance, de jeunesse et de sa vie d'adulte, et on termine le film avec le silence. Il n'y a pas de voix off narrative pour guider le spectateur. Avec une transition et légèrement d'une époque à l'autre, avec des liens soit musicaux, soit visuels (les deux enchaînés), soit thématiques (le destin et la chute finale, l'amour, l'amitié, la boxe, le maquillage, le jeu de spectacle, la manipulation par les hommes, l'alcool, les transformations nommer « des sauts » ou « des changements / transitions / mouvements d'époque ». Exemples – le voyage en train à Bernay, la transition de la chambre de Titine à Bernay, les sauts vers sa vie à Grasse et puis les scènes de sa jeunesse avec son père, l'histoire d'amour. Autres exemples – Contraste entre les concerts et sa vie privée avec les sauts entre son adolescence par exemple, et la scène de la rupture avec sa mère.

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Important : Avec ce film, si on attendait une histoire chronologique de sa vie, on attend une œuvre artistique sur sa vie, c'est très satisfaisant car on comprend sa du film.

Comment est-ce que la présence des ponts et des passages explique la structure

Le réalisateur crée une route permettant de voyager dans ou traverser la vie de P... guidée par les sentiments, les connexions psychologiques et les associations. C'est des souvenirs qui ne viennent pas logiquement à l'esprit. On pourrait dire que c'est une route créée par le réalisateur et scénariste Dahan. Il crée des connexions avec la musique ou avec un rêve/un cauchemar, tout en évitant les détails difficiles. Exemples : associations entre la chambre de Titine et le studio à New York. Associations avec les cheveux et la mort de l'Amérique dans le désert.

Comment est-ce que vous trouvez la structure de ce film ?

Réponse individuelle avec exemples tirés du film.

La structure est donc une série de pensées et d'émotions? C'est efficace comme Recherchez « Stream of consciousness »

Oui – nous pouvons y imposer une structure et un sens (si on veut), mais c'est un
même sans interprétation ; c'est comme la façon dont Edith a mené sa vie : sautant
cherchant le bonheur et en s'amusant (et cherchant à divertir les gens) Non – insis-
tant pas de commentaire direct du réalisateur, on n'apprend rien de sa vie intime et de
ses causalités sauf avec la juxtaposition ou en reconstruisant son passé pour soi – pa-

Est-ce que c'est un cliché de finir avec « Non, je ne regrette rien » ? Justifiez votre réponse.

Oui – car c'est la chanson la plus célèbre de Piaf – et on l'attend pendant tout le film que le film entier, l'artiste souffrante qui cause son propre déclin, des images de « de jadis ». Non – car on a vécu sa vie avec elle et ses émotions dans le film, c'est d'espoir et de défi et révèle ses émotions (et on peut sympathiser avec sa lutte). Le dénouement et lié à la religion pourrait montrer sa foi... (suivi du silence ... encore) attend cette chanson, et on finit comme Edith a vécu sa vie : avec une célébration culminant émotif pour le public qui sort du cinéma en chantant cette chanson – « de l'optimisme pour finir le film avec l'image classique de Piaf en concert, chantant mais on finit avec le noir du néant, car on ne sait pas ce qui lui arrive – est-ce qu'elle Thérèse au ciel, ou est-ce qu'elle descend en enfer, ou disparaît dans le néant sa

Est-ce qu'il y a un « fil » [thread] ou des « fils », une structure, ou des thèmes qui structure ici ? Justifiez votre réponse.

(AS) mots clés dans la réponse : morts – accidents – religion – résilience – espoir – les chansons – l'amitié ; la recherche d'amour, s'échapper, l'influence de son enfance – attendons sa mort car c'est un portrait de cette vie difficile et la mort résulte directe (on sait qu'elle va mourir quand même...) mais l'important c'est de comprendre les personnes importantes et les raisons de sa chute – et si c'était inévitable et tragique ou une

Commentaires sur la structure AS / A Level

Réponse individuelle AS : avec exemples de fondus enchaînés, de fondus en noir / (religion/prière), ruptures, les yeux et la peur / l'émotion, le rouge – danger d'aimer par les hommes. Sa carrière comme structure (avec les chansons).

Activité : traduction

- Activity 1: Production

  1. At each jump, the audience must piece together the puzzle that is the interpretation of the *rose*.
  2. In other words, after each jump, the audience has to work out where they have got to in Piaf's life, and how this moment fits in to the puzzle of her life as a whole.

INSPECTION COPY

- Even though the jumps may seem illogical and precarious, they fit in with the film.
- The jumps symbolise her disorganised and spontaneous life, but the fade-in or daydream aspect to « her » memories, or rather the memories selected at the end of the film she complains of having no control of her memories, which causes us to understand the other scenes of her life as her memories of childhood repressed as they were too painful.
- She never leaves her childhood behind her as she cannot overcome and forget the metaphors of transport in the film – the train, plane, the horse and wagon – from her past like in the song ‘Non, je ne regrette rien’. Thus, she is almost never moving, except on her deathbed, in her chair in Grasse. Even on the beach, the moment of contentment – she knits nervously in order to be busy, and in the song for Marcel.
- Piaf is depicted as so unpredictable, spontaneous and careless, as are the jumps.
- Piaf in *La vie en rose* lives from one moment to the next, does not look too far ahead, celebrating with champagne.
- It is also important to consider all that the film chooses to include, and therefore chosen details form the narrative of the film.
- The numerous concerts of Piaf’s life are what is filmed, from her beginnings in New York and at the Olympia. One can therefore conclude that Edith Piaf as a voice refined is a central aspect of the film.
- Obviously *La vie en rose* is not a film about Piaf as a woman, but more Piaf as a French singer. Moreover, the film does not shrink from showing her eccentricities – and even celebrates them as an integral part of her character, even the deepest angry outbursts go hand in hand.
- Dahan does not show certain close friendships in Piaf’s life, such as that with her mother, but often shows her alone in a crowd. These omissions limit the characterisation from a narrow viewpoint and get a limited version of the protagonist.
- At first viewing, a biographical film can capture a person’s life; however, if one defines how the director / the viewer perceives the individual and his or her life.
- Piaf is represented in this film as seeking and attracting attention by her bizarre entourage puts up with, an entourage which is constantly changing.
- However, the scenes on her deathbed towards the end of the film, which include her daughter Marcelle, could suggest a loss which she had run from and repressed.

Questions clés A Level :

Comment est-ce qu’on peut comprendre les changements fréquents d’époque et de lieu dans le film ?
Consultez la section sur « la structure »

Le réalisateur choisit de présenter les souvenirs de la perspective de Piaf, avec une vision de son enfance, sa personnalité et sa vie énergique, spontanée tourbillonnante et chaotique.

Il relie les éléments de manière thématique et non chronologique, comme pour illustrer l’importance de son enfance, les relations avec les hommes étant adolescente, et le caractère inévitable de son destin et son manque de possibilités pour y échapper. Ces éléments ne remplacent pas ses insécurités liées à son enfance.

Il choisit de montrer ce qu’elle aurait considéré important dans sa vie, et représente la France traditionnelle « disparue » dans la modernité globale. Il dépeint la gloire et les aspects de la réalité difficile dans sa vie d’enfant et d’adolescente. Dahan rompt avec les liens thématiques mais aussi pour que le public trouve dans ce film quelque chose qu’ils connaissent probablement déjà l’histoire de la vie de cette femme célèbre. Après une scène souvent une scène plus comique ou moins intense pour soulager les spectateurs, il passe à Grasse pour avertir le public que Piaf va « bientôt » mourir, et que les séquences suivantes sont des souvenirs de sa vie tumultueuse. On ne retourne pas à Grasse après chaque séquence, mais à des moments plus intenses, et à la fin du film quand elle va mourir. Il utilise l’humour et des actions/gestes comiques pour alléger la tension.

**COPYRIGHT
PROTECTED**

INSPECTION COPY

Comment peut-on utiliser « le voyage » comme structure du film ? Quels voyages ?

A mon avis, Dahan considère le film comme une forme de voyage en traversant la vie de modes de transport montrés dans le film (l'avion, la voiture, le train, le cheval, l'ambulance, même la chaise roulante...) parce que la vie de Piaf était toujours mouvementée et en constante évolution. Elle ne restait jamais longtemps sur place, comme les panoramiques du film nous l'indiquent. Donc un « pont » nous aide à traverser la vie de Piaf. C'est pour cette raison que le « pont » le plus fréquent est la musique, bien sûr. Autre moyen d'intercommunication. Elle communique par lettre, musique, film et téléphone avec ses amis. Ses souvenirs ne retournent jamais de manière logique, sinon par moyen d'inspiration.

Les voyages sont aussi dans les rêves d'Edith, quand elle saute d'une époque à l'autre, heureuse, sa destination finale. Avec le mot « associations », Dahan indique que les associations sont involontaires, et sont souvent les moments les plus importants de la vie. Les associations sont toujours personnelles. Les séquences finales pourraient donc être « vieilles » Edith en train de mourir, et ses souvenirs plus vifs retournent pour qu'il se rappelle. C'est pour cette raison que la communication finale se fait avec le public, le dernier pont étant directement la caméra. L'aspect cauchemardesque serait de regarder les traumatismes de la vie de Piaf. Ce portrait est plus « mainstream » que nos pires cauchemars (la mort de son enfant dans une enfance kafkaïenne (avec la drogue, comme pour la hanter), car Dahan veut un portrait plus doux, comme un « hommage » de souvenirs.

Expliquez ce que Dahan veut dire par « créer les ponts entre les époques » et « créer les ponts entre les vies » dans la citation.

Il veut expliquer que son passé a influencé son « présent », ou sa vie d'adulte, et que le passé a une influence sur le présent. Il construit le film comme un pont, presqu'un autoportrait, qui ne sont pas logiques sinon associés, liés par les thèmes et les personnages.

Est-ce qu'on peut mieux comprendre la structure du film après avoir regardé les deux versions ?

Réponse possible : Oui, car on pourrait comprendre le film comme étant SES souvenirs, commentaires sauf la musique, comme un autoportrait. Non, car le manque de filiation est difficile à surmonter.

Est-ce que le manque d'intervention du réalisateur est un point fort et un atout pour l'interprétation individuelle ?

Interprétation individuelle –

Le manque d'intervention du réalisateur avec un « point de vue de narrateur omniscient » pour le public sur la vie de Piaf.

Il veut permettre aux spectateurs de tirer leurs propres conclusions sur la vie de la chanteuse. C'est traditionnel et plus controversé car le réalisateur ne guide pas directement les spectateurs pour qu'ils établissent les connexions et à reconstruire les causes et les conséquences des actions de la chanteuse.

Aurait-il eu l'intention de faire un autoportrait cinématographique ou encore de partager son histoire de mort ? Il y a moins de controverse, le point de vue de Piaf permet aussi l'omission de certains détails car elle n'aimait pas parler de ce temps controversé dans sa vie.

Le manque d'analyse est donc compréhensible, le réalisateur ne veut aliéner personne.

Par contre, on pourrait dire qu'il renonçait à la responsabilité de réalisateur, et qu'il laisse aux spectateurs des conclusions, définitives, sur la vie du sujet pour stimuler un débat.

En plus, on peut aussi dire qu'on s'attend à apprendre quelque chose sur la vie de Piaf. On peut dire que la technique de juxtaposer des séquences sans commentaire est une technique qui nous a laissé sans conclusion sur sa vie.

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Expliquez le rôle du rêve cauchemar dans la structure du film de la vie de Piaf.

Le rêve – structure le film, comme structure narrative, les rêves sont comme ses oniriques sont à la plage aux Etats-Unis et les scènes finales sur son lit de mort, c Les scènes de cauchemar – avec la caméra – les scènes de rupture (Bernay, mère aux Etats-Unis avec Momône – on utilise les gros plans pour souligner l'émotion, le spectateur vit la scène comme un participant, bousculé par l'action. L'aspect onirique structure non-linéaire, des sauts d'une époque et d'un endroit à une/ un autre, des chronologiques et plus thématiques. On saute d'un souvenir au suivant, comme le cauchemardesque se voit quand le rythme du film change. On coupe plus vite pour une panique, par exemple la première scène avec le SAMU et le théâtre, on a l'impression que l'on ne comprend pas, à la maison close avec la prostituée souffrante, ou avec les scènes finales, ou dans la loge à l'Olympia quand on cherche sa croix. Les images, les personnages menaçants, les expressions du visage effrayantes – comme avec les scènes de la mort de Marcelle, de Marcel, etc.). On fait un zoom sur le visage affolé de Piaf, la mort de Marcel, avec son action rapide et Piaf impatiente mais glissant d'une pièce à l'autre, cherchant la montre et enfin égarée et courant hystériquement après avoir appris le rêve et le cauchemar sont tellement proches l'un à l'autre.

Quel était l'objectif du réalisateur, qui était aussi le scénariste, avec ces changements ?

Réponse personnelle – en utilisant le travail dans cette section comme dissertation chronologique – en ordre de ses chansons – de la fin de la vie à son enfance (en ordre inverse).

Est-ce que la structure du film dépend de son genre ?

Oui, dans une certaine mesure – les flashbacks s'utilisent dans les biopics et aussi dans les mélodramas pour expliquer dans la fiction ou les films artistiques. Dahan utilise ces flashbacks pour créer des thèmes (le maquillage, les lèvres rouges, le rapport et la répétition des lèvres rouges, les thèmes comme l'alcoolisme et son besoin de chanter) pour mieux comprendre sa vie et son interprétation des faits. Il faut accepter que ce film n'est pas une « biographie » exacte, mais il évoque l'esprit de Piaf et de son époque, avec l'histoire. On peut dire que ce n'est pas un divertissement qu'un film éducatif. C'est une forme surréaliste de reconstruire l'histoire à l'aide de techniques de plusieurs genres, y compris le journalisme, les films d'actualités, les films documentaires, les musiques (la comédie burlesque) pour divertir et faire réfléchir.

Le genre : biopic, mélodrame ou documentaire ?

Un film postmoderne

Est-ce que La vie en rose est un film post-moderne ?

Eléments d'une réponse possible –

Il y a des éléments d'un film postmoderne – la structure narrative fragmentée, le personnage de la grenouille, le spectateur doit trouver le sens du film, l'ironie dans la comédie (Keaton) et les montages, les endroits pas réels – le théâtre dans l'appartement de Piaf. Le film est conscient d'être un film sur Piaf, pas une représentation fidèle de sa vie. Il y a des éléments inventés, un mélange de culture populaire et intellectuelle (la boxe / le cirque et le football / la musique insérée (au concert de l'ABC).

L'auteur (Dahan) disparaît – sauf dans les passages où on montre le thème de l'enfance de Piaf.

Mais

Classique – on cherche toujours les motivations de Piaf, et la structure nous les donne. On essaie d'imiter Piaf, par exemple quand elle chante, et avec le maquillage. On peut dire que les décors et les endroits sont familiers pour orienter le spectateur, les symboles (les rideaux, la religion, etc.), on essaie de créer un film « parfait » avec une atmosphère de plaisir et de divertissement.

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Un biopic

Livre/Chapitre importants pour des informations (Extension) : Moine, Raphaëlle (2018). 'Biopic in National and International Contexts' in *The Biopic in Contemporary Film*. Vidal, Belén (Routledge, London), pp. 52–67

Questions de la section « Avant le visionnage »

AS

- **Qu'est-ce qu'on attend du biopic *La vie en rose* ? La même véracité qu'un documentaire ?**
Réponse individuelle – Non, on attend un film qui représente ou qui interprète certains détails aient été modifiés ou omis. L'important est qu'on puisse suivre les influences et les personnes importantes de sa vie, et ici, apprécier sa musique et ses problèmes de santé.
- **Une version avec véracité complètement factuelle ou basée sur les faits de la vie ?**
Il faut que les faits essentiels soient vrais, comme les dates ou les personnages. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit une histoire politique qui va être appréciée et critiquée à la lumière de la vie et la carrière d'une artiste et de son époque qui représente sa vie complète. Ici, les émotions sont aussi importantes que les faits, donc il n'était pas impossible de la représenter de manière vraisemblable. Le réalisateur n'a pas utilisé des événements pour que le spectateur reconstruise le puzzle et établisse les rapports entre les événements avec la musique.

A Level

- **Est-ce qu'on accepte un élément de liberté créative dans ce biopic ? Pourquoi ?**
Oui – par exemple, la musique sert de transition entre les événements, les scènes et les connexions thématiques comme les transports ou le rouge à lèvres. Le réalisateur a mis l'accent sur la priorité à la carrière de Piaf et aussi à l'influence de son enfance sur sa vie adulte. Il a également mis en évidence ses addictions, ses attitudes, sa carrière et ses liaisons romantiques. On accepte la liberté créative dans ce biopic avec les rapports thématiques et affectifs, car ceci reflète la vie de Piaf, émotions et dépeinte comme une personne qui réagit à son environnement selon les traces de son enfance.
- **Jusqu'à quel point est-ce que la vision du réalisateur à travers son prisme joue sur le film ?**
Ici, la vision est très importante car il s'agit d'un portrait de Piaf, et pas d'un documentaire. Dahan compatit avec Piaf et sa situation, mais on peut aussi conclure qu'il la transforme pour la changer sa vie. On apprend sa philosophie à travers l'entretien à la plage, la visite à Grasse et à « Gerny's », ou à New York et dans le désert avec des panoramas. L'ouverture opératoire du film, qui crée un (mélodrame) affectif pour le spectateur dès le début, montre son influence créative sur le film.
- **Est-ce que ce biopic est un portrait réaliste, comme une photo ou plutôt comme une œuvre d'art avec des distorsions, par exemple dans le style Picasso ?**
On pourrait considérer le film comme un portrait post-moderne, car il brise les conventions du réalisme en utilisant des flashbacks et des闪回. L'insertion de moments de crise entre les scènes (comme à Grasse), fait que le montage est aussi important que les dialogues ou les scènes. Il y a souvent des idées déséquilibrées de temps et d'espace, et la fragmentation de l'histoire. Cela est important car elle souligne les connexions thématiques et pas seulement la causalité chronologique. Les moments importants de la musique de Gunning et le silence à la fin, ainsi que les changements de personnage de Piaf joué par Cotillard et le montage nous rappellent qu'il s'agit d'un film de reconstruction de la vie d'une personne, pas d'un documentaire. La structure du film, avec les sauts abruptes entre les époques, souligne la complexité de la vie de Piaf et les connexions entre les événements.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

- **Comment est-ce que le réalisateur a fait sa sélection des personnages et de la scénario de ce biopic ? Justifiez votre réponse.**

Dahan veut montrer tous les événements importants de sa vie, tout en évitant les moments importants de sa carrière comme les concerts, sa découverte, son mariage avec Asso. Il montre aussi son accident de voiture pour établir un rapport avec ses addictions. Il simplifie l'aspect international de sa carrière en se concentrant sur son budget.

Selon le commentaire audio du film, il veut présenter le rôle de son enfance et de ses parents dans cette intention. C'est pour cette raison qu'il invente le personnage de la prostituée, mais il choisit une actrice bien connue, Emmanuelle Béart, pour créer ce personnage qui incarne la relation entre elles et l'enfant.

Dahan sélectionne plus strictement les événements et les personnages de sa vie, se concentrant sur l'influence de ses parents, de Leplée, d'Asso et la complaisance de Barrier dans le monde de musique et aux célébrités comme Billie Holiday, mais en omettant les liaisons amoureuses avec d'autres chanteurs comme Montand et Aznavour ou avec Cerdan comme le grand amour (tragique) de sa vie qui lui inspire la chanson. Il veut faire le lien entre les événements et les chansons.

Activité : choisir 9 éléments –

Réponse individuelle

Activité A Level :

Dans quelle mesure est-ce que ceci représente la vision que Dahan a de Piaf ? Justifiez pourquoi vous êtes d'accord avec cette interprétation de la citation ?

« Il la représente dans une certaine mesure car la structure évite que le film devienne un « portrait de Piaf » – le film est basé sur la musique mais on n'entend que certaines chansons. Il est clair que Dahan veut « toucher à la vérité des êtres » (<https://www.abusdecine.com/le-biopic-1-4>) ou plutôt celle de Piaf. Pourtant, le manque de narrateur fait que ce n'est pas une autobiographie ou à une série d'images – liées par la turbulence des émotions et des événements tragiques ».

Activité AS / A Level :

Quels éléments du biopic est-ce qu'on trouve dans *La vie en rose* ?

- Toutes les personnes importantes
- Explications/interprétations de la vie fournies dans un cadre structuré – interprétation controversée, à accepter ou à rejeter
- Le film finit avec la mort du personnage ou la conclusion de l'événement important (mariage)
- Costumes, accessoires et décor de l'époque ou recréés dans le style de l'époque
- Les endroits authentiques
- Scénario avec langage authentique
- Une conclusion nette et bien définie pour terminer le film, ayant réglé tous les problèmes
- Des éléments dramatiques et une histoire intéressante, ou pleine d'émotions
- Les influences dans sa vie – les personnes importantes, l'influence du milieu
- Narration partiellement chronologique – mais avec des transitions émouvantes

Quels éléments est-ce qu'on n'attendrait pas ?

- Narration fragmentée et pas chronologique
- Scène à la Hitchcock de la mort de Leplée et à Dreux – l'ouverture dramatique
- Trop de musique – de Piaf, mais on n'entend pas entièrement les chansons
- Manque d'intervention du réalisateur ; les spectateurs doivent former leur propre opinion

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

- Trop de scène, pas assez de sa vie privée ?
- La petite fille avec la grenouille qui regarde directement la caméra
- Emploi de la technologie de l'époque et pas d'effets spéciaux modernes
- L'aspect autobiographique de ses souvenirs quand elle est assise à Grasse
- Usage développé de symboles et thèmes pour aider l'interprétation

Un mélodrame

Activité caractéristiques d'un mélodrame :

Exagération, histoires sentimentales et larmoyantes, romantiques, idéalistes, émotions, beaucoup de clichés, réactions hystériques

Activité

Point	Exemple : quand / dans la scène où
1.	Quand Edith chante au cabaret à New York, une atmosphère romantique, son évanouissement sur scène à Dreux. Le public dans le film qui regarde
2.	Les chansons – « Mon Dieu » quand Marcel fait de la boxe, ou quand elle chante « Hymne à l'amour ». La scène finale « Non, je ne regrette rien » nous montre
3.	Les personnages secondaires ne sont pas développés – on voit rarement leur histoire. Par exemple quand Edith apprend le jeu de scène chez Asso et quand elle apprend à Marcel de faire de la boxe. Il n'y a pas d'exploration entre les deux mais pas leur relation en détail.
4.	Douleur physique – dans les concerts, quand l'infirmière la drogue avant la fin de la scène. Douleur psychologique – la mort de Cerdan, de Marcelle, la rupture avec Marcel. Les changements dans ses mouvements – contraste entre l'appartement et la scène de l'hôpital. « Non, je ne regrette rien » et la scène avant Bobino (« L'accordéoniste ») qui montre Edith dans un état de douleur physique et psychologique. Douleur psychologique dans les scènes cauchemardesques à la fin sur la fin de la scène de l'hôpital et la scène de la rétrospective finale
5.	Les personnages du « bien » sont les plus forts mais ils finissent par mourir. Par exemple, Piaf. Un bien – qui devient un mal – Momône, car elle ne fait plus ce que Piaf aimait. Signifie l'importance de la religion – le bien et le mal. Piaf elle-même est le bien (romantique, etc.) et le mal (faible, manipulatrice, etc.)
6.	Sa relation avec Cerdan – même quand elle sait qu'il est marié et qu'il a une autre femme, elle continue complètement
7.	Héros – Leplée (bien qu'il meure, il la sauve et la dirige vers Asso. Deux hommes (bien qu'il la traite sévèrement), il la sauve aussi, si on considère la scène de l'hôpital comme une scène importante pour l'encourager.
8.	Fin tragique – sa mort après son déclin, bien qu'on sache qu'elle va mourir. On la voit mourir, mais notre dernière image de Piaf est dans la scène qui chante « Non, je ne regrette rien », une image de fierté et de détermination. Le silence après la chanson est triste, car ça marque la fin de sa vie.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

9.	<p>Voyeurisme – Les scènes intimes au restaurant et au snack-bar, Cerdan. En plus, les scènes à l'hôtel après le match de boxe. Ces indiscrètes sont celles de la mort de Cerdan, la salle de bains qu'une scène où l'infirmière la pique avec de la morphine (même Barrier trac (avant l'ABC et l'Olympia), et les derniers moments sur son lit de sa fille – elle ne peut pas raconter cet évènement, mais on peut l'imagination à elle) On peut donc compatir un peu plus, et on connaît ses circonstances.</p> <p>Ironie – le moment où elle ne voit rien et on voit plus (la cécité pour le moment de voyeurisme. Le moment où « elle peut voir » est aussi de vue à elle.</p>
10.	<p>Le montage et les sauts, la structure non-linéaire permettent plusieurs fois de passer entre la scène avec Titine dans sa chambre, quand Titine ne veux pas sortir (rouge à lèvres) à New York et le studio avec les photos de Billie Holiday. La rencontre avec Raymond Asso à Grasse à Edith sur la terrasse avec Marcelle passe sur le tourne-disque (spirale de sa descente).</p>
11.	<p>Surtout les plans de Piaf quand elle chante, en scène ou en studio. Mais aussi, quand elle éprouve un choc – les scènes de ruptures sont toujours une robe noire, donc on se concentre sur son visage. Les moyens.</p> <p>En plus, dans les bars, les cafés quand elle chante, et quand elle danse.</p>
12.**	Elle ne pleure jamais – elle crie, et on regarde ses grands yeux –
13.	Epoque muette – la réaction excessive – à la mort de Cerdan, la mort de Momône, Titine, la mort de Leplée, la scène du trac, ses concerts.
14.	<p>On y voit beaucoup de séparations et de ruptures, et le thème n'est pas « on s'aime ».</p> <p>Les séparations par la mort, la guerre, les disputes – avec sa mère, avec Barrier ? Il y a des réunions avec Monnot et Asso (Olympia) ou Marcelle dans les scènes finales avant sa mort. Pas de retrouvailles.</p>
15.	<p>La compassion car elle n'avait pas eu beaucoup de tendresse de la part de sa mère, Titine.</p> <p>On retourne à son enfance dans la structure pour expliquer la maturité de Titine et ceci entraîne, possiblement, plus de compassion – et de compréhension.</p>
16.	<p>Romantisme – le rouge et le noir (rouge – la mort, le danger, l'amour, la pauvreté)</p> <p>Romantisme – le héros (Piaf) innocent (enfant) qui connaît des tribulations, des circonstances, des parents alcooliques,...) Normalement – le héros est caractéristiques masculines – elle est courageuse et très forte – Mais – la tragédie vient de sa faiblesse fatale (fatal flaw) « faiblesse », « imperfection fatale » de la faiblesse, et la condition humaine (l'humilité) – par la drogue / l'alcool et le plaisir (par ex. Baudelaire), ses propres faiblesses.</p>
17.	<p>Le comportement d'Asso : n'était pas en réalité si tyrannique. D'ailleurs, Titine fait que ses émotions sont fabriquées. Il est aussi possible de préciser qu'Edith voit au cirque pour montrer l'influence de Saint-Simon et protectrices qu'elle gardait de sa vie à Bernay avec Louise et Edith.</p> <p>Même si ces émotions ne sont pas réelles – elles s'accordent avec les tendances de « manipulation de la part des hommes », que Daha (doux) Barrier avec Asso (strict) et Leplée (strict aussi).</p>

A Level (Extension AS)

Réponse personnelle.

Activité orale

Pourquoi est-ce que le film *La vie en rose* ne ressemble pas plus à un documentaire ?

Justifiez votre réponse en discutant de l'intention du réalisateur. Utilisez les exemples de l'activité précédente.

Arguments possibles – Dahan voulait éviter trop de documents pour créer une œuvre d'art. Il voulait que le public croie à Cotillard en Piaf, et qu'il se plonge dans le film comme dans le monde de la chanson. Des documents authentiques contribueraient à faire passer comme inauthentique le reste du film.

Il veut se concentrer sur les thèmes importants de sa vie, et pas sur la chronologie de sa vie, pas l'expliquer trop en détails et l'exposer. Il veut toucher le public avec un film qui présente des faits neutres.

Activité créative

AS / A Level

Si vous étiez le réalisateur du film, comment est-ce que vous sélectionneriez et comment le réaliseriez ? *Plus comme un documentaire, une comédie musicale, ou un (mélodrame) épique ?*

Réponse personnelle.

Cinéma d'auteur ou cinéma hollywoodien

Activité

AS / A Level

La vie en rose est-il un film « d'auteur » ou « hollywoodien » ? Justifiez votre réponse.

Réponse personnelle.

La chanson française

Question clé

A Level

Piaf est une chanteuse plutôt philosophie ou réaliste ?

Réponse libre : « Chanson réaliste » – idées à considérer : chansons au langage familier et verlan pour exprimer avec plus de puissance les émotions de sa vie réelle. Les chansons de Piaf sont des marginalisés comme elle, son « grain » de voix est typique d'une chanteuse réelle. Les thèmes de ses chansons ne s'inspirent pas du 19ème siècle et d'Aristide Bruant, mais sont des thèmes personnels de marginalisée dans la misère.

Extension

Question clé

A Level

Comment la situation des femmes en France a-t-elle changé pendant la vie de Piaf ?

Réponse libre : points à considérer La situation des femmes a changé – 1ère et 2ème sexe – l'influence américaine et globale des médias – pas nécessaire de se marier, (bien qu'il y ait eu l'avortement soient entrées en force après sa mort), elle présente l'image de la femme qui pouvait choisir d'être indépendante – MAIS – elle était dépendante de quelques hommes dans sa carrière. Mais elle devait toujours se présenter comme femme « traditionnelle ».

Question clé

A Level

Les influences culturelles de l'époque de Piaf

Réponse libre – idées à considérer : existentialisme n'était pas tellement une grande tendance (montage cubiste d'un portrait de Piaf ?) Modernisme (pas de développement linéaire) Postmodernisme (pas de flashback d'un point central) : Nouvelle Vague (réalisateur de film)

Contexte historique

Questions clé

A Level

La chanteuse réaliste et l'actrice du 19ème siècle

Elle est à la fois une version de *Nana* de Zola, la célèbre chanteuse et actrice de la fin du 19ème siècle, mais qui perd tout et se détruit avec l'alcool. Nana est un personnage qui obéit à ses envies naturelles et aime s'amuser dans la vie sans penser aux conséquences. Edith Piaf aussi obéit à ses envies naturelles, mais elle aime la gourmandise, l'alcoolisme et aussi la drogue. On peut dire qu'Edith se place dans la tradition des artistes tragiques. Elle ne peut plus contrôler ses addictions à la fin.

Questions clé

A Level

La situation des femmes au 20ème siècle

Points à inclure

- Jusqu'à 1914 – la société était patriarcale et gouvernée par le code napoléon – les femmes n'avaient pas de droits – elles étaient sous tutelle de leur père ou de leur mari tout leur vie – les droits passaient du père au mari. En 1907 elle peut disposer d'éducation – mais les programmes scolaires étaient différents pour les filles.
- Egalité obtenue en 1945 dans la constitution
- Les changements sociaux entre les guerres et après la 2ème en 1907 – la Guerre mondiale – les femmes travaillent, peuvent posséder la propriété, changements dans le travail (usines au sein de la famille)
- Et après la 2ème Guerre mondiale – le droit de vote (1945), l'avenir de la télévision, la libération sexuelle (Brigitte Bardot) – plus d'influence sur la politique
- Travail – 50% des femmes travaillaient – dans les usines et comme domestiques
- La magistrature leur était interdite avant 1946 – aux Etats-Unis – situation plus tard
- Lois natalistes – 1920 – la peine de mort pour l'avortement, et contre la contraception
- Veuves de guerre comme chef de famille (1ère Guerre mondiale)
- Roman – *la Garçonne* (le premier film de Piaf) – a scandalisé – le portrait d'une femme sexuelle libérée.
- Grand rôle dans la Résistance – 20–30% des effectifs dans la Résistance étaient des femmes
- 1949 – Simone de Beauvoir – publication du livre *Le deuxième sexe* – livre célèbre
- Après la guerre – plus de femmes travaillaient – dans les secteurs tertiaires, dans les services, dans les bureaux, dans les emplois administratifs, dans l'enseignement, etc. – pas dans l'industrie

Question supplémentaire

Elle est connue comme « la passeuse entre les générations » dans la chanson française

Sa musique est éternelle – les thèmes sont classiques et évoquent un passé romanesque. Ses thèmes, par exemple, la situation des femmes, les ouvrières, la prostitution et la vie dans les faubourgs et les usines, ne changent pas avec le temps. Les mélodies sont entraînantes, souvent joyeuses, même quand il s'agit de chansons tristes (« La Vie en rose », « les Mômes de la Cloche », etc). Son « uniforme » est intemporel, et elle connaît un succès auprès de tous les publics, jeunes et vieux, avec son énergie et sa passion de la chanson.

Elle utilise les codes traditionnels, par exemple la lumière et l'ombre, le noir, le blanc, le rouge, etc. Mais elle adapte selon l'époque. On aime la nostalgie qu'elle évoque, mais la nostalgie d'un autre temps. Elle représente une vie plus simple et les traditions à un moment où la société est en constante évolution.

On s'intéresse aussi à sa vie privée, car elle était en avance sur son temps avec ses relations avec les hommes.

Chansons de Piaf dans le film – thèmes

Activité

Expliquez comment les thèmes et l'argot de ces chansons sont reflétés dans le film.

Les paroles argotiques donnent de l'authenticité aux chansons comme dans la scène de la prison (frangines/poireau, etc.), et les thèmes de sa vie se reflètent tous dans sa musique.

Exemples – « les Mômes de la cloche » – reflète sa vie misérable avant son succès : la misère, les vêtements sales, gamins abandonnés, etc.

« L'accordéoniste » – le thème d'une prostituée ou d'une chanteuse ouvrière qui vit dans la misère et qui se bat pour survivre face à un avenir incertain à cause de la guerre, et de la rupture. On a ici aussi son histoire d'amour avec un homme et une famille.

« Elle entend/écoute la java », implique qu'elle se concentre sur ce qu'elle entend et les rythmes. « Elle a envie de chanter. C'est physique. » Montre son besoin de chanter.

« les hiboux » – Les hommes et les femmes, les hommes qui contrôlent et manipulent les femmes, la femme de la classe populaire, les rupins (hommes riches), un voyou (homme violent), un délinquant (costume), nous planquons nos mirettes (les yeux), surin (poignard), catin (prostituée), un délinquant qui veut se prostituer dans un coin de Paris), toquard (homme alcoolisé), le truc à M'sieur Dupont (truc à faire), le truc à M'sieur le bourreau (exécuter) – avec une fille Marcelle !

« L'Hymne à l'amour » – son grand amour, Marcel Cerdan, et comment elle ne peut pas vivre sans lui, sans son amour, aussi la religion, etc.

Question clé

Qui a écrit ses chansons ? Recherchez-les sur Internet. C'est important ?

Les chansons au début de sa carrière étaient plutôt des chansons traditionnelles comme « les Mômes de la cloche », du répertoire de la chanson française réaliste.

Elle a écrit quelques chansons plus tard dans sa carrière, mais elle avait plusieurs auteurs, par exemple

Charles Dumont (« Non, je ne regrette... »), Henri Contet (« Padam, Padam »), Michel Berger (« L'Hymne à l'amour »), Michel Emer (« L'accordéoniste »), Georges Moustaki (« Milord »), Marguerite Monet (« Les Mômes de la cloche »), etc.

C'est assez important si on considère les thèmes, mais elle aimait changer de parolier, de compositeur. Si elle aimait la chanson, elle l'enregistrait.

Question clé

Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas les chansons en entier, à votre avis ? Justifiez.

- Les chansons interrompues sont comme les ruptures dans sa vie et sa carrière.
- La musique : c'est pour aider la structure du film, pas une fin en soi.
- Dahan utilise la musique pour évoquer encore plus d'émotion et de souvenirs de la vie de Piaf.
- C'est pour créer les liens entre la musique et sa vie d'artiste, pas une version définitive.
- Dahan les utilise aussi comme des transitions entre les scènes ou les plans : il n'y a pas de temps à faire qui ça durerait trop longtemps.
- Si on veut écouter les chansons, on peut les chercher ailleurs.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

Activité

Quel est le thème le plus important dans toutes les chansons ? Pourquoi ? Justifiez.

Plusieurs thèmes importants – la misère, la prostitution, la vie joyeuse mais difficile des classes bourgeoises – mais le plus important est à mon avis la relation entre les hommes et l'exploitation des femmes (par les hommes). On voit ce thème dans la plupart des chansons du film.

Activité

Comment est-ce que les thèmes des chansons changent au cours de sa vie ? Pourquoi ?

Elles deviennent de plus en plus romantiques (« La vie en rose », « L'hymne à l'amour », « Quoi que ça serve l'amour » et « Non, je ne regrette... »)

Activité

Quelle est votre chanson préférée de Piaf ? Pourquoi ? Justifiez votre réponse.

Réponse personnelle.

Techniques cinématographiques

Montage

Activité

Trouvez au moins deux autres exemples de juxtaposition qui pourraient impliquer

Réponse individuelle – concentration sur l'alcool entre les scènes des années 30 Cerdan et la salle de bain qui ont eu des conséquences positives aux Etats-Unis ; causant le voyage avec l'accident ; le coup de téléphone causant le voyage fatal

Scènes de rêve : par exemple le cabaret à New York ; le cirque

L'éclairage y est chaleureux, convivial, accueillant, enchanteur et doux. Le réalisateur pour créer une ambiance conviviale où le spectateur se sent à l'aise, comme les personnes utilisent (et on voit à l'écran) l'éclairage « naturel » de torchons et de flammes pour communiquer une ambiance traditionnelle et accueillante. Le crâcheur de feu au visage d'Edith et on peut voir son expression émerveillée et on sent la chaleur. Les couleurs sont foncées. Le réalisateur veut qu'on se sente aussi ravi et captivé que la petite Edith. Les bougies, et on utilise les couleurs dorées et beiges, même pour les costumes de la jeune fille. Ceci contraste avec les cercles bleus des tables. L'éclairage est chaleureux, la chaleur est utilisée des champs-contrechamps alternants pour exprimer la communication entre les deux personnages. Même le spot / le projecteur n'est pas cru/éblouissant, d'un blanc doré. On a la sensation d'être dans une pièce quand le père d'Edith lui donne la poupée, entre les deux cauchemars.

Scènes de cauchemar : les souvenirs de sa mère et de Titine avant sa mort. les

L'ABC

La mise au point de la caméra est nette, et on utilise le zoom et le mouvement de déconcertant, même troublant ; les personnages regardent directement la caméra avec le spectateur ; il n'y a pas de filtre évident. Les commentaires sont sévères – le noir et le blanc, avec les grands yeux de la mère. On ressent que les images sont un cauchemar pour Edith, soit car on est dehors et elle porte un manteau et une couverture, soit car on est dans une chambre sans lumière naturelle et avec un filtre bleu sur le visage à moitié dans l'obscurité. Pour la scène de trac, on contraste la lumière chaleureuse des coulisses avec la petite loge, ou son placard. On voit Edith en noir et à l'ombre avec un blanc cramoisi sur le visage.

Le cauchemar se transformant en rêve : le concert à l'ABC

On commence avec le projecteur éblouissant et le filtre bleu pour une Edith nerveuse et nerveuse. On se concentre sur les plans pour recréer la désorientation de Piaf avant son concert. On saute des plans d'Edith à des plans d'Asso et du public du concert – de la perspective de l'actrice à celle du public (comme les photographes qui veulent saisir le moment d'évanouissement).

carrière). Le réalisateur choisit aussi des gros plans et des plans panoramiques de ressentir l'atmosphère. On a moins de gros plans et plus de panoramiques vers la a plu au public que l'on voit chanter et sourire. De plus, la musique change à mes la première partie du concert ou de la chanson a passé pour Edith comme dans un communiqué ainsi les sentiments d'Edith sans les narrer. Le montage contribue à la musique, crée une atmosphère de transe qui se transforme en excitation comme directement à un montage important d'image et de clips qui montrent son succès.

Le rêve se transformant en cauchemar : la scène de la mort de Cerdan (une séquence)
L'éclairage au début de la séquence est chaleureux dans la chambre quand Marcel dit pas grand-chose). Quand elle sort pour trouver le petit déjeuner, et qu'elle traverse la chambre, l'éclairage devient plus sombre. Quand elle cherche Marcel en courant et hurlant atrocement, l'éclairage est très sombre; on ne peut pas distinguer très facilement le rouge du carton de la mort de Cerdan dans l'appartement. Le changement s'achève quand elle se libère de ses « amis » et essaie d'exprimer ses émotions. On n'utilise pas de flou artistique, mais un contraste du rouge avec le noir pour exprimer ses émotions presque religieuses.

Le montage et la musique

Opinions individuelles – idées possibles

- 1) Comédie des scènes dans la rue – musique animée, changement en musique devant l'église – c'est comme une vieille peinture – scène éternelle – la musique nous rappelle les sentiments des personnages et du public.
- 2) Transition avec la musique – elle la chante en 1959, et puis on voit le tourneur dans la rue – elle chante toujours la même musique animée – car on sait que ce sont ses souvenirs.
- 3) Consultez la section ci-dessous – cauchemar en rêve – la musique est déconvenue, mais elle nous permet de regarder ses expressions et la scène de plus près.
- 4) On attend la musique de « Je ne regrette rien » – mais on est triste car on a vu les derniers concerts – mais la musique complémente sa détermination à entreprendre la vie avec ses yeux et les expressions de son entourage – les voix hors champ de l'orchestre sont comme une narration de sa lutte.
- 5) La musique de « Non, je ne regrette rien » – on l'utilise comme un dénouement. On peut relier la musique aux personnages du public (Asso, Monnot, etc.) et au changement vers la musique de Gunning pour les souvenirs est important car la musique d'adulte avec le thème inquiétant qui se répète plusieurs fois pendant la partie de la mort de Cerdan.

La musique nous prépare pour les événements tragiques dans la vie de Piaf, mais elle nous aide à comprendre l'action du film.

Musique

Activité

AS / A Level

Quelle est la différence, pour ce qui est de la musique, entre le portrait et la comédie ? Il y a deux modes de musique : la musique des chansons de Piaf en off et la musique de fond. Toutes les deux sont utilisées comme transitions entre les plans et les scènes. La musique en off est principalement des chansons de Piaf, mais il y a aussi de la musique de fond comme Christopher Gunning, surtout un thème qui revient à quelques moments importants.

Dahan a choisi d'utiliser la voix de Piaf pour certaines chansons, de Jil Aigrot pour d'autres.

Musique comme transition

Activité

AS / A Level

Trouvez des exemples où la musique sert de transition entre les scènes coupées

Réponse individuelle

Question clé

Musique des montages de photos – pourquoi ?

La musique utilisée dans les montages d'images est de Piaf, mais aussi de Gunning. La découverte, le deuxième montage avec le thème de Gunning nous prépare à ce qui suit.

Quelle chanson de Piaf a-t-il utilisée pour le premier montage ? Pourquoi ? Justifiez votre réponse.

Pour la première séquence de montage des articles de presse Dahan a utilisé la chanson « Juste une fois » de Piaf. À mon avis, c'est pour continuer l'illusion de Cotillard comme Edith Piaf. Les deux images sont superposées aux photos de Piaf, et des images de Depardieu superposées aux photos de Cotillard.

Le montage de son premier concert avec Asso n'utilise pas la musique de Piaf, mais la musique de Gunning. Le spectateur se concentre sur les gestes et les émotions de Piaf/Cotillard et pas sur la musique. Dans la deuxième séquence on retourne au concert avec la musique de Piaf.

La musique de Gunning et d'autres

Activité

AS / A Level

Décrivez l'effet de cette musique et comment elle contraste avec / complément la musique de Piaf.

Réponse personnelle – idées possibles

- Musique de Gunning est utilisée pour nous prévenir des problèmes futurs.
- Musique de Gunning est utilisée pour qu'on se concentre sur les images – pas sur les scènes de son lit de mort.
- La musique de Gunning crée une atmosphère plus inquiétante, et celle de Piaf est plus douce et plus connue.

Chanteuse – Piaf, Aigrot ou Cotillard

Activité

A Level

Essayez de justifier pourquoi Dahan a choisi la voix de Piaf pour quelques chansons, et pourquoi pas celle d'Aigrot ou de Cotillard.

Réponse possible – il veut une version bien connue pour le public. Les versions d'Aigrot et de Cotillard sont-elles connues dans le monde entier ? La version de Cotillard est dans le film car il ne s'agit pas d'une interprétation parfaite.

Activité

A Level

Pourquoi est-ce que Dahan n'a pas utilisé la voix de Cotillard pour toutes les chansons ? Justifiez votre réponse avec des exemples de la musique du film – ou avec les intentions de Dahan.

Car il veut une version que l'on reconnaît – on ne peut pas accepter que l'image soit la même que la légende – il faut changer l'aspect visuel, donc il est important d'utiliser une version différente pour préserver l'authenticité, car sa voix est facilement reconnaissable.

Silence

Aspect du film post-moderne – à la fin.

Activité

AS

Evaluez le silence à la fin du film après « Non, je ne regrette rien ».

On utilise le silence comme contraste avec la musique forte et émotionnelle de « moment du décès et l'impossibilité de communiquer davantage avec son public. reprendre ses esprits et de se calmer, avant que la musique de Gunning ne commence. Il y a aussi un silence après la mort de Marcelle – et l'attention portée aux yeux de moments les plus intenses du film, donc il veut indiquer que dans les situations les paroles ne peuvent exprimer le choc et la douleur.

Question clé (A level)

Est-ce que le silence aurait convenu à ce film ?

Réponse individuelle

Suggestions :

Oui, car il pourrait signaler le silence du néant après la vie.

Non, car pour Piaf la musique était sa raison d'être et son inspiration, et sa vie é

La Comédie

Activité

Activité
En groupe/avec un/e partenaire ou individuellement – faites un grand poster avec les idées et les images que vous avez dans le film.

Réponse personnelle

Activité

Trouvez deux exemples de comédie / d'humour dans le dialogue – les bons mots répétitions de Mamône.

- Exemple 1 – Aux studios à New York quand elle se moque de Doug Davis qui
  - Exemple 2 – Quand Edith et Momône sont dans la rue et Edith lui dit de se t
  - Exemple – au restaurant Julien – avec le serveur, le chef et quand elle renver

Analysez l'ironie dans le scénario.

Elle écoute les chansons de sa vie qui lui rappellent sa vie de fête, mais elle ne peut trop faire pendant sa jeunesse. Elle chante les chansons des pauvres femmes des années 30, ironique se produit quand on prédit ce qui va arriver à Piaf à Grasse entre les scènes. Il y a aussi la répétition des circonstances familiales, quand elle « abandonne » sa fille abandonnée, et comme sa grand-mère avait abandonné sa mère. Aussi, il y a de quoi elle prend / ses caprices qui causent des accidents quand elle essaie de changer de voiture, d'avion).

Activité

Trouvez un exemple de comédie dans la juxtaposition dans le film

- La juxtaposition de son bonheur et des expressions tristes de son entourage
  - Le contraste entre la tragédie de Cerdan et les scènes aux Etats-Unis qui la suivent
  - La juxtaposition des femmes avec Edith – les femmes moins « intéressantes »

Evaluez la comédie hollywoodienne

Expliquez la comédie dans les montages de photos et de la presse. C'est efficace

- On a remplacé les photos de Piaf et de Leplée par le visage de Cotillard et celle de l'illusion. Les articles sur Piaf ne sont pas authentiques avec des photos manquantes.
  - Le style est celui des années 30 et 40 des informations au cinéma avec des images en noir et blanc.
  - Les clips aussi de Piaf/Cotillard en chanteuse en noir et blanc, avec l'effet iris authentique.
  - Les montages sont « tongue in cheek », (d'un ton ironique) pour changer l'atmosphère de la gloire instantanée, et aussi l'importance de la presse, des journaux et du cinéma dans la célébrité avec une communication plus moderne. La musique aussi souligne

Expliquez le pathos (la comédie dans la souffrance) des exemples de sa maladie de continuer à chanter

Le réalisateur montre ses maladresses, mais on ne peut pas suivre son déclin à cause de la chronologie. On retrouve l'idée de maladresse avec le verre et la bouteille. On voit les problèmes, mais on sait que ce sont des blessures volontaires. Si on les relie aux dernières scènes, quand elle veut continuer à chanter, on a l'impression d'une vedette orgueilleuse qui ne peut plus chanter même face aux problèmes de santé. On retrouve souvent cette notion de rigidité, d'inflexibilité, mais une situation impossible, avec la juxtaposition des scènes au caractère

Expliquez son humour enfantin

Avec la grenouille regardant directement la caméra, l'accident dans la voiture bleue. Elle aime critiquer, plaisanter et taquiner les autres personnes – par exemple Cerdy, les plumes, quand elle critique la femme américaine dans la voiture bleue, quand elle veut choquer avec la grenouille laide, mais aussi avec le conte de fées pour la grenouille (tragicomique – pathos)

Expliquez le « Schadenfreude » (la joie face aux souffrances des autres) du film : car elle a maltraité les autres?

Le réalisateur veut que le spectateur décide si elle mérite son destin à cause de ses autres – il/la voix narrative la présente comme victime de ses circonstances et son destin. Il y a cependant un élément de « Schadenfreude » car elle a trop bu, mais conséquences, sur sa santé et sa carrière, en tant que femme tragique typique.

Activité

Faites une présentation sur les exemples des différentes comédies dans le film ; humoristiques.

Présentation individuelle

Activité

La scène du trac avant le concert à l'ABC – quel est le symbolisme de ses mains ? fait penser à quel aspect religieux ? Qui est donc Asso ?

La scène du « trac » avec Asso avant L'ABC et le montage du concert nous montre nervosité mais aussi son attitude enfantine et sa peur. On y voit clairement son visage blanches, avec ses yeux expressifs, mais aussi un changement dans l'attitude d'Asso. Des photos de cette époque-là avec un éclairage sombre et mystérieux, et montre cette réalité à cause de sa vulnérabilité. Avec Asso comme prêtre, elle semble être dans une église que ses mains et son visage à la tradition de chanteuse réaliste.

This question is also relevant to the section : Couleurs et éclairage

Photographie

Activité

A Level

Est-ce que le film La vie en rose peut être considéré comme du « cinéma d'auteur » ?

Non, pas vraiment car Dahan n'a pas de style particulier ni de techniques qu'il emploie. On ne trouve que certains thèmes communs comme l'enfance. Dahan adapte son style à chaque projet de cinéma. Il n'est pas comme Truffaut, qui utilise des techniques spécifiques dans ses films. Il veut disparaître derrière Piaf et son histoire – en créant un film plus personnel.

Activité

Pouvez-vous trouver d'autres exemples de plans ? Expliquez leur signification.

Réponse individuelle

Activité

Copiez cette grille

Réponse individuelle

Activité / Question clé

AS / A Level

Dahan devait tricher la perspective avec Cotillard. Pourquoi ? Et comment a-t-il fait ?

Il change d'angle de prise de vue pour ne pas voir les pieds, (Edith est loin de Cendrillon). Cotillard est plus grande que Piaf. Aux concerts on la voit en plongée, en contre-plongée, pas souvent avec l'orchestre au même niveau.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

Couleurs et éclairage

Comme professeur, vous pourriez donner des cartes avec les scènes et les couleurs doivent les relier.

Maison d'Aïcha	Gris – blanc/gris – foncé Spots avec les fenêtres – sombre	Gris pour et les toits rétroéclairage négligence
Bernay – maison close	Gris – à l'extérieur – montre la pauvreté ; A l'intérieur – filtre chaleureux Rouge/orange/rose – souvent sombre avec lumière artificielle	Rouge – décalé Chaleureux – quand Edith claire
Le cirque	Rouge/orange/jaune – filtre chaleureux – mais sombre Scènes préférées de Dahan	Image floue Etoiles/flare
Paris – avec père Gassion / « la Marseillaise » / dans les cafés-concerts, dans la rue (Momône)	Gris – images floues	Assez sombre : lumière artificielle des murs et grisâtre des voitures
Paris – restaurant Julien	Blanc – assez froid – clair	Clair : crépuscule insouciant
Paris – scène avec la mère	Gris – sombre – rétroéclairage de la mère	Les ombres et le rejet de la mère
** L'ABC	Noir/blanc – spot	Spot – froid
Etats-Unis – Appartement à N.Y.	Bleu et or – papier peint, sa robe	Froideur / Un filtre de couleur personnalisé
Concert avec Cerdan / Marlène Dietrich	Images floues, chaleureuses – beige et jaune/dorée (femmes et décor – Edith et Dietrich contrastent avec les autres)	Lumière chaleureuse et état d'âme
Concert à Carnegie Hall	Noir et blanc – cheveux rouges	Filtre « froid » du théâtre
Concert d'Olympia	Noir et blanc	Lumière chaleureuse
Scène dans l'hôpital	Bleu	Froid – maladie
Hôtel après le match de boxe	Images floues, chaleureuse, assez sombres	Lumière chaleureuse
Etats-Unis – Californie (hôtel, cabinet du médecin, plage, voyage en voiture)	Bleu et or : Les murs, la mer, la voiture,	Froideur – bleu de la mer et du ciel
New York – Central Park	Gris	Annonce
Paris – appartement avant l'Olympia – « Non, je ne regrette rien »	Froid – blanc – manque de meubles et accessoires, mais foncé (car Piaf ne veut pas de rideaux ouverts)	Elle porte une robe comme à l'époque
Grasse – dehors et dans sa chambre	Beige et noir – (mais cheveux roux) Bleu – lit de mort	Froideur – bleu de la mort
Mort de Marcelle	Chaleureux mais froid dans l'hôpital	Foncé dans la mort et rouge

Couleurs : symbolisme – des exemples

Le symbolisme des couleurs dans le film est plutôt traditionnel, comme à l'époque (les films de publicité de Cotillard/Dior). De plus, le blanc ne symbolise pas « la virginité » mais la stérilité.

Activité

AS / A Level

Recherchez l'importance des couleurs dans la chanson française et aussi dans Le Rouge et le Noir

Rouge – éléments signifient « danger » et amour – symbolisme cliché ? Par exemple, mort de Cerdan – la lampe rouge, Marcelle porte une robe rouge, Momône à l'air de la mort, un chapeau rouge ; Cerdan porte un short rouge quand il boxe ; le tapis rouge de la mort de Cerdan, les chaises rouges dans l'hôtel/café-concert – Edith et l'autre chanteuse portent un pull rouge, les serviettes blanches (dans les commentaires sur le DVD français, le réalisateur et le cinéaste parlent de rouge comme symbole du danger) ; chanson « Milord » – aux studios elle porte un costume rouge, dans un restaurant à New York avec Cerdan, l'horloge illuminée est rouge – *Le Rouge et le Noir*

Bleu – robe à la fête aux Etats-Unis, décor aux Etats-Unis, couverture de son lit de l'Amérique, mer – préfigure sa mort proche; Titine – draps bleus comme Marie la vierge/bleu de la mort, le filtre bleu dans la chambre de Titine ; la nappe au café avec Marlène Dietrich (elle porte un costume bleu)

Blanc – manque de passion, pâle, mains/visage – sous-vêtements de Titine – stérile, mort, naturelle – mais PAS l'innocence ni la vertu

Beige – vêtements des autres personnages à Paris et à Grasse, aussi en Amérique

Vert – robe au restaurant à Paris, plantes à Grasse, de Marguerite Monnot, la graine de la mort et la nature

Noir – vêtements au concert, costume d'Asso et son pull, monochrome (Momône, Marcelle, Edith) avant la mort de Marcelle

Gris – décor et vêtements des figurants à Paris et au cirque, vêtements de Louis

Or – les oiseaux sur les murs du médecin, les robes et le décor (avec bleu) des femmes de la mort, Dietrich

COPYRIGHT
PROTECTED

Décor et accessoires

Activité

Comparez les costumes de Piaf (Cotillard) à Paris comme jeune femme avec ceux à Grasse). Comment sont-ils différents ? Pourquoi ? Justifiez votre réponse.

- Les couleurs – les styles – les chapeaux, etc.
- Paris – pull rouge → robes noires,
- Amérique – plus de couleurs – mais couleurs froides (sauf l'accident de voiture pour chanter « Milord », manteau de fourrure avec Marcel)
- Momône – lors de la rupture, elle porte la robe noire. Elle change souvent d'homme, robe rouge (boxe) – fonctionne comme contrepoint (contraste) à
- Monnot – beige, vert pour avoir l'air naturel
- Danielle/Ginou – portent souvent du beige et du brun pour ne pas ressortir,
- Titine porte souvent du blanc ou du gris avec du bleu – comme la “vierge” M

Endroits

A Level

Où est-ce qu'on a tourné la plupart des scènes ? Pourquoi ?

- Paris – Quelques scènes à « Paris » y ont été filmées, comme la scène de la perte et la scène où les deux filles montent la colline en courant, avant de chanter à l'hôpital.
- Restaurant Julien – Le restaurant dans la scène du dialogue avec le champagne Piaf : Julien, 16, rue du Faubourg-Saint-Denis, Saint-Denis – et on a filmé la scène pour créer une ambiance authentique.
- Grasse – tourné près de Paris dans une villa
- L'hôpital avant l'Olympia – tourné devant un bâtiment tchèque
- Bernay – tourné dans une ville artificielle créée dans les studios à Prague – filmé à Paris
- New York (devant l'hôtel) – tourné à Paris
- Etats-Unis – Californie, le Parc National de Joshua Tree, dans le désert, la plage (tourné dans les studios de Paris)
- Endroits célèbres mais aussi utilisés comme pour parodier des films américains (les films de studio)

Activité

Est-ce que c'est important pour un biopic d'utiliser les vrais endroits ou est-ce qu'il faut les recréer/inventer/imiter ?

Opinion individuelle –

Les endroits spécifiques – on peut suggérer l'endroit avec des plans de Paris, ou des photos.

Les endroits de son enfance – ont disparu, ou ont beaucoup changé, donc on peut les recréer.

Quelques sites à Paris – comme le coin de la Rue Troyes, la scène avec Leplée – ça n'est pas la rencontre qui est plus importante.

Pas important si la colline, ou les escaliers à Belleville (qu'elle monte avec Momône et la police) sont vrais – c'est pour ce qu'ils représentent. Ils représentent le fait qu'elle est une chanteuse et c'est un portrait plutôt qu'une biographie exacte – car elle n'est pas la vraie Piaf.

Cela dépend : dans un tel portrait, pas tellement important pour les scènes de son village et des bâtiments vraisemblables. Si on allait visiter Bernay, on ne trouverait pas les endroits qu'il y a dans le film, mais comme ils le sont aujourd'hui !

Pour les scènes à l'intérieur – ce n'est pas tellement important, mais cela ajoute à l'ambiance. « Julien ». Le plus important est qu'on peut y croire, comme avec le restaurant à Bernay, avec le grand escalier en spirale.

Pour les scènes à l'extérieur à Paris, comme en 1935–1936 avant « Gerny's », c'est d'aller et trouver les rues de ces années-là, surtout à Pigalle, et les bâtiments / les rues reconnaissables – on pourrait donc mieux persuader le public qui aurait visité ces lieux.

A Grasse et à l'hôpital – c'est facile de les recréer avec des palmiers, ou des accessoires.

Extra questions for extension : Est-ce que la licence artistique du réalisateur / la technique permet au public d'entrer dans le jeu* (en abandonnant la nécessité de voir le film comme objet d'art, comme simulation et comme distraction, pas comme jeu) ? Est-ce que vous trouvez le film trop loin de la réalité ?

*(have a complete suspension of disbelief that an audience has when watching a film to believe it to be real, to play along with the recreation even though they know it is false)

Intention de Dahan comme réalisateur et scénariste

Activité

AS / A Level

Translation

Texte à gauche : « Je n'utilise pas tellement la logique / le cerveau / l'intellect que l'intuition. Je peux inventer n'importe quelle chose, donc pour moi, le travail consiste à trouver des choses comme je les voulais. Pas de story-board, pas de scénario quand on tourne, il y a au moins trois ou quatre prises de chaque scène. »

Texte à droite : « La perspective de son visage et de ses gestes a vraiment changé le sentiment qu'elle inspirait au public. J'ai remarqué une concentration sur ses yeux qui me donnait l'émotion à l'écran, et je ne voulais pas que tout reste à l'intérieur des acteurs, mais à l'extérieur, dans les images. »

La fin du film – le dénouement

Question clé

Pourquoi le film ne finit-il pas quand elle meurt ? (AS / A Level)

- Pour finir le film avec Piaf sur scène – et la voix de Piaf comme sa légende
- Pour que le public sorte du cinéma heureux – et pour créer un lien avec chaque spectateur
- Pour que le public puisse finir en chantant la chanson familière – et en regardant la personne à côté de lui
- Pour que le public garde la chanson en tête – un peu d'optimisme (la petite grenouille nous rappelle que nous sommes tous liés à Piaf – la Piaf complice/entendue mais offrant quelque chose au spectateur)
- La grenouille – un symbole cliché de la France – comme plaisanterie/blague

Selon le réalisateur et son équipe technique...

Activité

En groupe ou avec un/e partenaire choisissez une citation, et expliquez-la oralement.

Réponse individuelle

Préparation à l'examen

Exemple AS: points de vue

Activité

Point of view / réponses critiques : Trouvez des justifications appropriées avec des exemples tirés du film, et ajoutez-y une explication.

1)–12) réponse individuelle

Section AS

Question number	Indicative content Students may refer to the following in their answers
1	<p>(Personnage) Examinez comment les aspects humoristiques et tragiques se mêlent dans le caractère de Piaf. Vous pouvez inclure les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Sa personnalité pleine d'esprit</i> ○ <i>Son enfance faite de ruptures</i> ○ <i>Les accidents</i> ○ <i>Sa maladresse / ses mouvements maladroits</i> <p>Edith's life is not only tragic and comic, but also 'Romantic'. We see the two aspects of her personality – the effects of the tragedy on her life, the tragicomic elements, the humour where she often humiliates others, which shows a lack of self-control. Her desire to sing and perform means that her desire to carry on with shows and performing ends up being her downfall. Her life is tragicomic.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Her vivacity and quick wit – with comments in the scenes with Marcelle (in New York) and her impatient temperament • Tragedy – we often see clues/signals for her future fall or decline: the loss of her youth, the dramatic opening, repetition of her need to sing, the loss of love, the loss of alcohol, loss of loved ones • There are many break-ups and separations from loved ones during her life, including her own daughter – not just a victim of circumstances, but someone who causes her own misfortunes... therefore, are a cause and consequence of her life • Her situation is not really tragic because she is not without blame: she is responsible for her own downfall, for example, her affair with Marcelle • She is a Romantic character – in so far as she has a fatal weakness, a fatal attraction to men, a fatal addiction and her inability to leave Paris and overcome her childhood fears • There are comic aspects – such as the scene with Titine and Edith in the US, the lamp, the US scenes with the car • There are aspects of the grotesque – her face and body in Grasse, her various collapses, the syringe, the images of the doll and her mother's face in the final sequences • Tragicomic grotesqueness which is the clumsiness caused by her accident, her meeting with Dietrich, in Grasse with the carrot juice, dropping the cocktail bottle, the bottle of perfume in the Paris restaurant with the bottle

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

2	<p>(Mise en scène) Examinez comment le réalisateur évoque les éléments suivants :</p> <p>Vous pouvez inclure les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les scènes au concert ○ La séquence de la mort de Marcel ○ La séquence de sa dernière nuit ○ La structure du film <ul style="list-style-type: none"> ● The first sequence at Carnegie Hall shocks us with contrast. The scene starts with Edith in an ambulance, and then we are told she 'collapsed 10 minutes earlier'. This sequence alerts us to her difficult decline – the reactions of the audience influence us because they represent our reactions. At the end of the scene, the film makes it look like a murder scene in an old film. ● The changes in rhythm and the facial expressions of her eyes create suspense and the fear. ● The film has emotive scenes; for example, at Aïcha's house, the death of her mother, the death of Cerdan. We concentrate on the expressions of the actors. ● The intensity of the scenes and the performances in these scenes. ● The death of Marcel – we follow Edith in the apartment as she becomes a member of her entourage due to the travelling shot – that makes us feel like them. The end of the scene is a change and an uplift with the final scene. ● The structure plays with what we expect of a biopic – nothing is disorientated even though we may know the final outcome. The film keeps us alert and shocks us more when we switch between the two eras of her life with her. ● The repetition of musical motifs such as those of Gunning's 'ABC' montage. ● The colours in the scenes give the film meaning – red as a warm colour, blue as a cool filter – and alert us to what will happen. ● Focus on Piaf/Cotillard's eyes and pained expressions evoke empathy with the audience. ● Humourous moments – such as the streetlight collision – the 'Chanson des grands cons' or exaggerated performance (the 'ABC' montage in New York); the press montages created with Cotillard and Depardieu. ● We feel comfortable with the images of the eras, but the film is confusing. We cannot maintain distance – we live the experience with Edith. ● We don't hear songs in full – but the music structures the film, such as with the ABC montage, with Gunning's music or the atmosphere in New York. ● The final night sequence with contrasting beach images, the beach and the sea, with the music 'en off' by Gunning and also the interview with Marcel. However, the lack of a constant narrator prevents us from understanding the juxtapositions of her weaknesses and her problems leading to her death.
---	---

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

3	<p>(Thème) Examinez le rôle de la religion dans la vie d'Edith</p> <p>Vous pouvez aborder les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Prier Sainte Thérèse ○ Les symboles – la croix, la couleur bleue ○ Les paroles de ses chansons ○ Le destin contre la volonté personnelle ● Edith links religion to love (scene with journalist) 'aime' well as the names of the songs ('Hymne à l'amour' and 'Hymne à l'amour') ● Beach scene as if she is communicating with Marcel/le destin – does not on earth – knitting, and 'Zen' moment ● Has major importance – she prays at each important (symbolic) moment: before boxing, in the dressing room at Olympia, after Grasse, before Marcel's death ● The song written in the park is like a prayer – uses it to communicate with Marcel ● Contrasts with modern science and powerlessness of man – see various consultations with doctors ● Her own religion contrasted with formal religion (never goes to church) ● Scene in the confessional with Asso as the priest (she has her prayers (personal religion); prayer on her deathbed, before the last rites (nurse is her confidante)) ● Symbols of religion – cross; blue of Mary, mother of Jesus, death, tables in cabaret) ● The film lacks voiced omniscient, godlike narrator (often (chrono)logical plot – Piaf in Grasse reminiscing is what she sees) ● Viewpoints are carefully set up by director to provoke the audience – shock, sympathy, pity, revulsion, such as with the bird's death, hospital scene) – we make the connections ● The consultation with the clairvoyante 'pour savoir pour savoir' – trying to understand 'fate' or 'God's will'
---	---

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

4	<p>(Trame/structure) Examinez la scène la plus importante importante ? Justifiez votre réponse.</p> <p>Vous pouvez inclure les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La structure non-linéaire ○ Les thèmes dans cette séquence ○ Les émotions et les conséquences de ce moment ○ La séquence filmée sans interruption <p>The most important (high/low) moment from Edith's view is Marcel – but the other climax is her death at the end (the death of Cerdan). The following points are justified:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marcel's death is the climax of the film – she has found it is also the most tragic moment – as we fall from the heights of her happiness to the depths of despair. She feels guilt about having begged him to take the plane. • This scene is like a microcosm of her life – loss, love, isolation and the blows of fate (for which she is also responsible). • The death of Cerdan is a long and emotional sequence of change in emotions – Barrier uses 'tu' instead of 'vous' to show her love for him. • The music explains the pain she is feeling and fleeing from. • She bursts into the scene from her front door, her bursting into the scene from her front door. • We are able to resolve the enigma of previous comments 'un désastre' during the Claude drug scene (from 19 minutes). • We see her entourage's powerlessness against the death of Marcel. She throws herself onto the stage as if into a church to pray. • The themes of loss and break-up, because we don't know what happened the previous night. Modern life as unsatisfactory and incomplete (she has an incomplete journey), religion (she prays when she is in despair), her strength and her isolation (the other characters run away), her vulnerability. • The long all-in-one sequence enables the most natural movement. She passes through all the rooms in the flat – and her Mme Marcel is already wearing a black nightdress for mourning. • Her happiness contrasts with the faces of the other characters in the scene. Her happiness is like a character in the death of Marcel, as we know the story, but even if we don't know the exuberant happiness of Piaf (who is not normally the character in the tragic revelation to come). • Before this sequence, we have traced her rise in the film and her descent into death with the scenes in Grasse, at Olympia, and the problems. After this scene we see few scenes of her life. • The images are more grotesque in the second half of the film – her comedy becomes more and more tragic. • The dreamlike atmosphere dominates. • The other important moment is her death, but in the scene where she wants to join up with Cerdan (from the beach scene) this may be the final moment.
---	---

INSPECTION COPY

5	<p>(Thème) Examinez l'influence de l'enfance d'Edith sur sa vie.</p> <p>Vous pouvez inclure les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Les personnages et les ruptures ○ La responsabilité ○ La religion ○ Les addictions <ul style="list-style-type: none"> ● The film shows her behaviour as a lack of parental love. Edith is abandoned by her mother and her father. She is not strong enough. She has to sing to get the approval/love of the crowd. She repeats the cycle of mother alcoholics, from her mother to her daughter. She lacks the capability to be a mother – she has too many responsibilities. She needs to earn her living. She is too selfish or motivated to be a good mother. ● Titine – she replaces the maternal tenderness (the emotional support in the drawing...). Edith learns to depend on men. ● She lacks the capability to be a mother – she has too many responsibilities. She needs to earn her living. She is too selfish or motivated to be a good mother. ● She lacks self-esteem and confidence (for example, confidence in her singing). ● The addictions and dependence on drugs, fame (power) and religion. She controls them to control her as much as she controls them. ● With the breakups and losses during her childhood, Edith has a transitory – inconstancy of life. ● Religion occupies a central place after her illness and before and after each positive event and each crisis. Edith prays to God in a boxing match with the words of 'Mon Dieu' and 'Laissez-moi' (Leave me) on God when in dangerous situations. The film makes a reference to Edith's life and death in the film – not only the song 'Hymne à la mort' (Hymn to death) but also Edith's habit of comforting herself before Olympia and the interview with Marcel. <p>Edith still has a childish attitude to life. She does not take life seriously. She acts in an impulsive manner. She shows the selfishness of adolescence. For example, she insists that Marcel comes to see her by plane. Despite her troubled life, she has a simple perspective on money – you can't buy love. She has a simple perspective about her relationships – such as the chat with Momône about Marcel (she asks him to get Marcel to come to see her). However, she has the habit of controlling and manipulating others. She has tantrums and her suffering like a little child.</p>
---	---

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Section A Level

Question number	Indicative content Students may refer to the following in their answers:
1	<p>(Thèmes) Évaluez la structure du film <i>La vie en rose</i> : Détachez la structure par ordre chronologique.</p> <ul style="list-style-type: none"> According to Dahan himself, the film was supposed to be a documentary – so director has more creative freedom to structure it using themes rather than limiting chronology to give more active audience involvement. He wanted to examine the themes in the life of Piaf as a whole, rather than the events. He chose to use themes and events and organised a structure to emphasise the themes: break up of relationships, lack of family love, addiction, highs and lows Childhood moments inserted among adult events to highlight the pain The final night sequence returns her to her childhood, linking her decisions/reactions to her past Piaf's music is used as a thread throughout; it is the most important element of the film. The songs are more or less in chronological order, but not necessarily in the order of the themes Traces her story in the songs, linked with unforgettable moments in her life and the problems and the themes, e.g. the café with her mother, the love of Marcel, the love of Cerdan Like a cubist portrait – postmodern – recreating her life in a new way Dahan wants to ascend using a triangular structure of the love triangle between Piaf, Cerdan, and Edith's descent following in spirals, with the final night sequence as the second finishing high of her defiance The longer sequences are filmed without stopping to emphasise the importance of the scenes Important scenes have the basic themes – breakups, highs and lows, lows and highs, expresses her emotions in music This way it is easier to follow what has made her life up to that point. The film ends with questions asked as to how guilty she was in the death of her mother, the death of the phone call and the crash
2	<p>(Thèmes) Examinez si l'amour est le thème le plus important.</p> <ul style="list-style-type: none"> Almost all the themes are linked to love – death, addiction, relationships, music, relationships. Hence the thrice repeated answer 'l'amour... aimer... aimer' for the most important thing for a child Lack of love during her childhood from her parents – Père Louis Gasson does not show her love – though he is a good father, he is not as powerful as there are no words. Alcoholic mother also does not show love from her. Sisterly love of Momône – 'frangines' – the love of Marcel's sisters, who are jealous of Marcel. Lack of love influences her decisions as an adult – her mother's love for her wants to carry on with her musical career despite her lack of talent and her painful memories Lack of self-care by abusing substances and doing too much (drugs, alcohol, sex with herself?) despite the doctor's advice and due to Barrault's influence Loss – linked to love and death, 'Dieu réunit ceux qui se sont aimés' – the importance of love and loss in her life – hence her reaction to the death of her mother Resilience against blows of fate – essential theme, but she loves too much – see the reaction in her eyes when she loves too much – see the reaction in her eyes

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

	<ul style="list-style-type: none"> • The consequences of fame/glory – she cannot love ‘aimée’ • Can see changes in modern society as a basic theme – the transitory, impatience of Piaf in her love for Cerdan – cannot control fate and love – when she tries, it ends up • Her songs change from the lives of the poorer people to image relies on her realist songs of life as a suffering woman • The colour red – the most important colour in the film – symbol of love, danger and death
3	<p>(Mise en scène) Analysez comment Dahan présente la spirale de la vie en rose : c'est une représentation réussie ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • How – Dahan shows us the downward spiral of Piaf’s decline from the death of Marcel but a second high point in the final scenes – death themes in the double concert – after Marcel’s death. • Before the climax, Dahan shows the signs of her decline – her fiery personality, and her vulnerability (lessons with Marcel, of escaping – of feeling happy). • She is separated from those she loves the most, Titine, Marcel, Momône, who she asks for at the end. • Dahan places clues for her decline starting in her childhood and continuing into her adult life – religion, alcohol, feistiness, separation, care. Consequences in the concerts at Carnegie Hall – the Carnegie Hall – and the images of Grasse contrasted with her youth in Paris. Ensures that we make the connection of consequences. • The scenes from Grasse make the film take on the perspective of Dahan in their representation. • The changes in era alert us to her imminent decline and death. • Clues in the dialogue and in the repetition of events when she sings – (concerts). • Motifs in the dialogue which existentially link her singing ‘Je chanterai plus, hein?’, ‘Je ne peux plus’, linking to her collapse in Dreux. • We return to important moments in Piaf’s life before the final scenes – having been too painful to revisit before, and the death of Marcel. • The flashbacks and jumps forward often have signs of her decline – of separation/breakup. Concerts, when she experiences them, is almost always with alcohol/drugs. • Zen moment at the beach shows that she wants to be with the film, in the colours and in the music, signalling that she is a person. • Dahan uses the ‘spiral movement’ when he films important scenes related to the theme of death – Cerdan, Leplée, Marcel, Grasse. • We have signals also with the colours – red and blue of the spiral, as well as zen scenes. • The cinematography of the spirals in the longer scenes signal the death scenes of Marcel, ‘L’accordéonniste’ with the death of Leplée in New York when Barrier cuts her meat up for her, Leplée’s death.

INSPECTION COPY

COPYRIGHT
PROTECTED

4	<p>(Techniques cinéastes) Examinez l'importance du montage</p> <ul style="list-style-type: none"> Allow for more flexibility in the structure, but the longer time between the 'plans' – increasing the spontaneity, less formal portrait – reflect Piaf's personality. Facilitate the jumps between the eras and the changes between hair cutting in the bathroom following March 1935 – US – allow the contrast between image and sounds, e.g. atmosphere. The most common transition is the fade in / superposition to black – fade to white is only used in the Zen scene. Jumps between the eras are linked with music – often the atmosphere, sometimes from the point of view of Edith – sometimes from Dahan as commentator (the final scene is a juxtaposition of certain scenes). The most effective montage is in the first scene – allowing a non-chronological sequence. We see Edith onstage but we also see Barrier and the SAMU what happened a few minutes earlier – more dramatic – with the traditional images of Piaf and Barrier. The 'monteur' comments in the audio commentary that link the music – giving the film a silent film feel (typical of the era). Use of traditional techniques, playing with cinema technology – the iris. The transitions between the sequences and during the film and articles are typical of a film of that era and of biography of the era. The structure of the sequences and of the film: the flexibility allows jump cuts between the eras, within the sequences. The atmosphere created by other elements, e.g. music. The quality is mostly not of the era, as modern technology. Dahan chose several versions of Piaf songs, sung by Piaf ('frou') to create the best atmosphere possible and not just the reality.
5	<p>(Genre) Examinez si le film <i>La vie en rose</i> est un vrai biopic</p> <ul style="list-style-type: none"> Biopic – contraction of biographical picture, so a film which is factually accurate but with creative flexibility on structure and narrator's viewpoint A traditional biopic ends generally with the death of the subject. However, this film finishes with the Olympia 'regrette rien' as Edith's legacy, with a fade to black to white as it is a focus on her – not her funeral, which would be the end of the film. This would indicate that she can now no longer recall any more of her life as it carries on over the black as she fades out, which represents what is lost for everyone, and particularly for Piaf. Dahan chooses to focus on the reality of Piaf's life, but the chosen events relate to this focus – the thread of the film is her failing health. In a biopic one expects complete factual accuracy, but the character Titine have been invented. Even though the locations were not all where they were supposed to be, Dahan knew whether Momône and Piaf ran up those stairs as he creates the image of what she could have done and creates the atmosphere (Dahan admits in the audio commentary that he is not sure especially with the Bernay scenes as there is very little evidence as Dahan visited it). The public has to suspend disbelief (entrer dans le jeu).

INSPECTION COPY

- The film is a portrait of Piaf as an artist – and focuses on her childhood. We don't see her actions during the war.
- Dahan plays with the public – the clichés of the USA and the images of Billie Holiday.
- The film has aspects of melodrama – the music, the emotions on the emotions of the character and the songs, the jump in time, concentration on the relationships between the important characters in chronological order – mother, father, Leplée, Asso, Mom.
- Aspects of silent film – Cotillard's expressions, the addition of the doll, etc.).
- Aspects of crime film – Leplée's murder and the journalist who collapsed in the theatre at Dreux.
- The structure is more that of a drama / a tragedy, with the audience knowing the (tragic) ending – we question the tragedy due to the lack of an external narrator. The director uses Piaf in Gréuze's memories of life as an artist that we see. The director's vision, the juxtapositions, the use of music and shots – he is also the author of his intentions.
- The film can be interpreted as an autobiography of Piaf – a summary of her life, but with a structure sometimes guided by the film's opening, where Piaf is unconscious.
- Element of the epic – transport, life moving around, the lack of half measures.
- An artistic creation – a work of art.
- Elements of Hitchcock – (murder of Leplée), of the Nouvelle Vague which needs reconstructing, concentration on the images.
- However, the details of the decor are important; for example, minute detail.

Activité : Améliorez ces phrases d'introduction

Réponses possibles – il faut ajouter des justifications.

- 1) Je vais soutenir qu'Edith doit avoir notre pitié, bien qu'elle soit une personne forte.
- 2) On peut avancer l'argument que les personnages féminins sont moins masculins car les femmes sont moins importantes dans sa vie.
- 3) La structure est difficile à suivre à cause des changements trop fréquents.
- 4) On ne peut pas blâmer Piaf de ne pas avoir résolu ses problèmes car elle est une personne forte.
- 5) L'amour est le thème le plus important du film car c'est l'aspect le plus développé.
- 6) Le réalisateur nous guide avec les juxtapositions d'évènements et les images.
- 7) On voit beaucoup d'exploitation dans le film avec beaucoup de personnages et de thèmes.
- 8) Les sauts entre les scènes sont importants dans le montage, mais la montagne rendent plus facilement compréhensibles.
- 9) Le film est plus un mélodrame qu'un biopic, et il n'y a pas de fil conducteur.
- 10) L'enfance de Piaf est l'époque essentielle de sa vie car elle reste adolescente.

**COPYRIGHT
PROTECTED**

Idées pour des questions d'examen (AS / A Level)

Here are some sample ideas for essay questions, which can be developed with bullet points for AS Level questions. These have been adapted from sample assessments on the Edexcel website for all the French AS and A Level French film and literary works.

Structure (AS et A Level)

- (AS) Examinez comment la spirale descendante de la vie de Piaf est représentée dans le film.
  - Spirales – les escaliers, les mouvements de caméra dans les longues séquences
  - Logique du film – la structure selon les thèmes
  - Thème principal – ses dépendances et ses problèmes de santé
  - Les contrastes entre les époques et la structure
- (A Level) Analysez comment les périodes de la vie de Piaf ont été représentées dans le film.
- (AS) Évaluez la façon dont se termine ce film.
  - Les scènes finales du concert
  - Les scènes finales à Grasse
  - Le silence
  - La musique de Gunning/Piaf
- (A Level) Analysez les éléments de ce film qui montrent une société en train de changer.
- (A Level) Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un climax au film ?

Artiste tragique (AS normalement)

- (AS) Analysez comment les aspects humoristiques et tragiques du film aident à illustrer le caractère de Piaf.
  - Comédie physique – à Bernay, l'accident de voiture
  - Tragicomédie et l'ironie – sa situation et son manque de contrôle
  - Le scénario – les commentaires des personnages
  - Les montages de ses chansons
- (A Level) Analysez comment le réalisateur montre un stéréotype de l'artiste dans la société.
- (A Level) Évaluez *La vie en rose* comme l'exposé d'une artiste **romantique** et tragique.

Techniques (plus A Level, mais AS aussi)

- (AS) Analysez comment le réalisateur crée le suspense et évoque les réactions chez le public dans le film.
- (AS / A Level) Analysez comment le film crée le portrait de Piaf.
  - Edith Piaf contraste avec les personnages secondaires
  - La structure thématique de sa descente
  - La musique
  - L'aspect visuel – le décor, les endroits
- (A Level) Analysez les techniques cinématographiques employées par le réalisateur.
- (AS / A Level) Analysez le rôle joué par la musique / la cinématographie dans le film.
- (AS / A Level) Analysez comment Dahan crée une connexion avec le spectateur dans le film.
- (AS) Analysez la façon dont le réalisateur utilise la musique de Piaf dans ce film – ou – (AS) Analysez l'utilisation de la musique dans ce film.
  - Reflet des thèmes
  - Contraste entre la musique de Piaf et de Gunning / d'autres compositeurs
  - Création de l'atmosphère de l'époque
  - Manipulation du spectateur – les émotions
- (AS / A Level) Évaluez la façon dont le réalisateur évoque (la tragédie / l'artiste qui souffre / la France) dans ce film.
- (AS / A Level) Évaluez les moyens utilisés par Dahan pour créer une tension/émotion chez le spectateur dans ce film.

Personnages (AS)

- (AS) Analysez jusqu'à quel point on peut dire que le développement d'Edith est une autodestruction.
  - Le rôle des autres personnages dans sa vie / sa descente
  - Son enfance et ses circonstances
  - Sa personnalité et ses dépendances
  - Les accidents et les circonstances – le destin
- (AS) Examinez jusqu'à quel point Piaf est elle-même responsable des difficultés qu'elle éprouve.
  - Le rôle des autres personnages dans sa vie / sa descente
  - Son enfance et ses circonstances
  - Sa personnalité et ses dépendances
  - Les accidents et les circonstances – le destin
- (AS) Analysez comment le réalisateur montre les contrastes dans la personnalité d'Edith
  - Force et faiblesse
  - Manipulation des autres, mais exploitation par les autres
  - Personnalité comme chanteuse – et comme personne privée
  - Résilience et descente
- (AS) Analysez la présentation de la personnalité de Piaf dans le film.
  - Manipulatrice, têteue, choquante, forte
  - Faible
  - Dépendante des autres
  - Résiliente
- (AS) Analysez la façon dont l'enfance d'Edith / le déclin d'Edith / la carrière / sa relation avec les hommes / La France est représenté(e) dans ce film.
  - Enfance
    - Rôle des parents
    - Rôle de Titine et Louise
    - Les dépendances
    - Son manque d'assurance
  - Carrière
    - Son enfance et avant Leplée
    - Après Leplée
    - Asso
    - Barrier
  - Relation avec les hommes
    - Exemples Père, Asso, Albert, Leplée, Barrier
    - Manipulation/exploitation par les hommes
    - Manipulation/contrôle DES hommes – Barrier
    - Utilise sa fémininité
- (A Level) Analysez le développement des relations entre Piaf et les hommes.
- (AS / A Level) Évaluez la contribution des personnages secondaires au message positif qu'on peut tirer de ce film.
- (A Level) Analysez les diverses façons dont hommes sont présentés dans le film.
- (A Level) Analysez l'importance des personnages féminins dans la vie de Piaf dans le film.
- (AS / A Level) Évaluez le rôle des personnages secondaires en faisant référence à au moins deux d'entre eux.
- (A Level) « Le monde entier est un théâtre » : Dans quelle mesure est-ce que cette expression reflète la vie de Piaf telle qu'elle est présentée dans le film ?

Portrait d'artiste

- (AS) Dans quelle mesure est-ce que la vie de Piaf dans le film est *La vie en rose* ?
  - Aspect positif – l'influence de Titine
  - Aspect positif – l'amour, la religion, la musique et sa carrière
  - Aspect négatif – les circonstances de son enfance, les « accidents » du destin
  - Aspect négatif – son autodestruction

- (AS / A Level) Examinez les tensions entre sa carrière et sa vie personnelle dans le film
  - Carrière avec de plus en plus de succès, mais elle en souffre de plus en plus (psychologiquement et physiquement)
  - Les coupures dans le montrent les contrastes
  - Ses relations avec les autres – Momône
  - Les problèmes de sa vie personnelle se reflètent dans ses chansons – pas de tension
- (A Level) Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que c'est une représentation précise de la vie de Piaf ?
- (AS / A Level) « La représentation de Piaf dans *La vie en rose* est sans profondeur ». Discutez en analysant les aspects de cette représentation en détail.
  - Les émotions
  - Les effets de ses dépendances
  - Les séquences clés
  - La structure non-chronologique – on suggère des liens, on ne les explique pas

Genres (plutôt A Level)

- (A Level) Dans quelle mesure est-ce que le film est un biopic réaliste ?
- (A Level) Est-ce que l'on peut dire que ce film est un vrai biopic ?
- (A Level) L'image de Piaf est plus importante que les évènements biographiques dans ce film ?
- (A Level) Comment est-ce que l'on peut classifier le film : biopic, mélodrame ou histoire d'amour ?

Réalisme (AS / A Level)

- (A Level) Évaluez ce film comme une histoire réelle de la vie de Piaf.
- (A Level) Évaluez le film en tant que portrait réaliste de la vie de Piaf.
- (A Level) Analysez la sélection et présentation des événements les plus importants de la vie de Piaf selon le film.
- (A Level) Évaluez dans quelle mesure ce film est avant tout une étude sérieuse de la vie de Piaf.
- (AS) Évaluez la façon dont Dahan traite les hauts et les bas de la vie de Piaf dans son film.
  - Enfance – « la Marseillaise », relation avec Titine
  - Episode avec Cerdan – la mort de Cerdan
  - Les ruptures – Titine, Momône, la mère
  - Les concerts – Carnegie Hall, Gernys, Café Odette, ABC, Dreux, Cabaret, l'Olympia
  - Les spirales et les scènes finales
- (AS) Évaluez la façon dont le réalisateur révèle l'histoire de ce qu'Edith est devenue dans ce film.
  - La structure non-linéaire
  - Les contrastes choquants
  - Les thèmes – concerts, spirales, peur de ne pas chanter, les dépendances (alcool, drogue), les couleurs, les transports
  - Les scènes finales « cauchemardesques »

Thèmes (AS / A Level)

- (A Level) Analysez les thèmes récurrents qu'on retrouve dans le film et leur efficacité.
- (A Level) Analysez la représentation de la religion et des thèmes sociaux dans le film.
- (A Level) Analysez le rôle de la femme dans le film.
- (A Level) Analysez la condition féminine dépeinte dans le film.
- (AS) Expliquez jusqu'à quel point ce film présente le portrait d'une artiste tragique.
  - tragic or self-inflicted?
  - selection of content/events in the film.
  - exploitation by others
  - structure of the film – is it critical?
- (A Level) Examinez ce que nous apprenons de la nature humaine en considérant les attitudes et les actions des personnes.

Scènes (AS – ou A Level avec une analyse plus profonde/détaillée)

- (AS) Analysez et évaluez une scène importante du film.
  - La mort de Cerdan
  - La mort de Piaf à Grasse
  - Les ruptures avec Titine
  - Le concert à Carnegie Hall (l'ouverture)
- (AS) Évaluez l'importance de la scène « la mort de Cerdan » / « la mort de Marcelle » / « le restaurant Julien » / « le concert à Carnegie Hall ».
  - Sa position comme première séquence du film
  - Le lien avec les thèmes – religion, chanter, mort et dépendances
  - Le tournage de la séquence – les caméras, le dialogue
  - Ce qu'on apprend de Piaf
- (A Level) Évaluez l'épisode de la mort de Cerdan en tant que point culminant du film.
- (A Level) Analysez la scène de la mort de Marcel et la représentation dans le film de l'impact sur Piaf.
- (A Level) Analysez jusqu'à quel point la scène de (insert scene) aide à accentuer les relations entre les personnages.

Le Réalisateur (A Level)

- (AS) Quelle était l'intention principale de Dahan en réalisant ce film ?
  - « un grand film romantique tragique »
  - divertir un public international
  - montrer l'histoire d'Edith Piaf sans commentaire
  - explorer le thème de l'enfance
- (AS) Comment est-ce que le réalisateur présente la vie de Piaf dans le film ?
  - Tragique – difficile – victime des circonstances
  - Comique – ironie et comédie physique
  - Chaotique – la structure
  - Autodestruction par ses dépendances
- (AS) Analysez les contrastes qui sont dépeints dans ce film.
  - Dans la personnalité de Piaf
  - Vie moderne et vie traditionnelle – transports, religion, etc.
  - Personnages – Piaf et Momône, p. ex.
  - Vie avec ses parents – vie après ses parents
  - Sa carrière et sa vie privée
- (AS) Évaluez comment Dahan représente les contradictions dans la vie de Piaf dans ce film.
  - Dépendances mais circonstances difficiles
  - Amour de Titine, Barrier, etc. / de ses parents
  - Résilience mais faiblesse
  - Son désir de chanter et la destruction causée par ce désir

Autres (A Level)

- (A Level) Est-ce que le but de Dahan est plutôt de divertir, d'émouvoir ou d'informer les spectateurs ?
- (A Level) Quelle est l'importance du réalisateur dans ce portrait de la vie de Piaf ?
- (A Level) Est-ce qu'on peut dire que *La vie en rose* est du « cinéma d'auteur » ?
- (A Level) Évaluez le succès de ce film chez les publics international et français.
- (A Level) Analysez, en utilisant sa présentation dans ce film, les raisons pour lesquelles cette chanteuse française continue à intéresser les spectateurs contemporains et internationaux.
- (A Level) Évaluez les clichés/stéréotypes dans le film.

Grammaire

Phrases avec « si » – les concordances de temps

- 1) Si je suis à Paris, j'irai au musée Edith Piaf.
- 2) Si le réalisateur tourne un documentaire sur Edith Piaf, il/ce sera très ennuyeux.
- 3) Si Marion Cotillard ne se maquille pas, je ne pourrai pas croire qu'elle est Edith/elle ne me convaincra pas en Edith
- 4) Si le film contient beaucoup de détails sur la vie d'Edith Piaf, il risque d'être trop long.
- 5) Si le film a des acteurs célèbres, il va obtenir un meilleur financement et un plus large public.

- 6) Si l'on voulait trouver des faits sur Edith Piaf, on pourrait tout simplement aller sur Internet.
- 7) Si le réalisateur ne voulait tourner un film que pour Hollywood, il y aurait encore plus de clichés.
- 8) S'il voulait un film plus controversé, il pourrait inclure des scènes de Piaf pendant la Seconde Guerre mondiale.
- 9) Si j'en savais plus sur Edith Piaf, j'apprécierais mieux le film.
- 10) S'il y avait plus de moments comiques dans le film, il serait plus supportable / je pourrais mieux le supporter.

- 11) S'il y avait eu plus de détail, le film aurait été trop long.
- 12) Si Marion n'avait pas interprété tellement bien le rôle d'Edith, le film n'aurait pas eu/connu tant de succès.
- 13) Si Dahan l'avait voulu, il aurait pu tourner un film hitchcockien à propos de la mort de Louis Leplée.
- 14) Si le film avait été tout simplement un film biographique / un biopic, il aurait été plus prévisible et moins agréable.
- 15) Si Dahan avait voulu tourner un mélo (tout simple) / une guimauve, il aurait inclus plus de scènes de l'enfance misérable d'Edith.
- 16) Si Dahan n'avait pas utilisé la voix d'Edith Piaf en plusieurs chansons, le film aurait manqué d'authenticité.

- 17) Si une scène sur la mort du bébé / de l'enfant d'Edith avait été insérée, le film aurait été trop émotionnel (même s'il avait expliqué sa vulnérabilité)

meilleur/e/s – mieux

- 1) meilleur
- 2) mieux
- 3) mieux
- 4) meilleur
- 5) mieux
- 6) mieux
- 7) mieux
- 8) meilleure

Critiques et évaluations

- 1) réponse personnelle
- 2) réponse personnelle

Questions clés

- 1) avis personnel
- 2) avis personnel

Activité

Lisez les critiques du film. Décidez si la critique est positive ou négative et trouvez la signification des expressions soulignées.

Critique 1) positif

Critique 2) négatif

Activités écrites

Go to zzed.uk/8911

Réponse individuelle

A Level Activités supplémentaires

« La Nouvelle Vague » dans *La vie en rose*

- <http://www.newwavefilm.com/new-wave-cinema-guide/nouvelle-vague-where-to-start.shtml>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/French_New_Wave_\(section_film_techniques\)](https://en.wikipedia.org/wiki/French_New_Wave_(section_film_techniques))
- [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Vague_\(section_Bilan\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Vague_(section_Bilan))

Lisez les sections ci-dessus, et notez les éléments de « la Nouvelle Vague » dans le film *La vie en rose*.

Vous pouvez aussi regarder quelques films de « la Nouvelle Vague », par exemple *A Bout de Souffle* de Godard, ou *Les 400 Coups* de Truffaut sur Internet.