Cours Mme Bakhouche

Le texte littéraire adapté au cinéma

1. Introduction : Qu’est-ce qu’une adaptation littéraire au cinéma ?

Une adaptation littéraire au cinéma consiste à transposer une œuvre littéraire (roman, nouvelle, pièce de théâtre, poème) en un film. Cette transposition n’est pas une simple retranscription du texte en images, mais un processus créatif complexe qui implique la transformation du texte écrit pour répondre aux exigences et aux possibilités du medium cinématographique.

Le cinéma, qui repose sur l'image, le son, le montage, et l'acting, diffère de la littérature, où l'imaginaire du lecteur et la structure verbale sont essentiels. Ainsi, une adaptation implique toujours des choix, des interprétations et parfois des réécritures. Un film adapté est une réinterprétation de l'œuvre littéraire, pas une copie exacte.

2. Les enjeux et défis de l'adaptation littéraire

A. La fidélité à l'œuvre originale

L'un des principaux défis de l’adaptation est la question de la fidélité à l’œuvre originale. Le cinéaste doit décider s'il veut respecter au maximum le texte littéraire ou s'il souhaite s'en éloigner pour mieux exploiter les possibilités du cinéma.

Fidélité textuelle : Certaines adaptations suivent de près le roman, respectant les dialogues, les personnages, et la structure narrative du livre. Par exemple, Les Misérables de Victor Hugo, adapté plusieurs fois au cinéma, cherche souvent à rester fidèle au texte dans ses dialogues et son contexte historique.

Libertés créatives : D’autres adaptations prennent des libertés plus importantes pour répondre aux besoins du medium cinématographique, ou pour proposer une nouvelle interprétation. Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien (adapté par Peter Jackson) s’éloigne parfois du livre pour rendre les scènes plus spectaculaires et cinématographiques.

B. La compression du texte

Les romans sont souvent plus longs que les films (en moyenne 90 minutes à 2 heures), ce qui signifie que des scènes doivent être condensées, parfois supprimées, ou simplifiées.

La narration : Un roman peut adopter un point de vue interne, explorer les pensées du personnage, ou utiliser des digressions. Un film, en revanche, doit traduire ces aspects sans recourir aux mêmes ressources internes, mais par des éléments visuels, des monologues intérieurs, ou des voix off.

Le découpage narratif : Une adaptation doit sélectionner les moments-clés de l'intrigue, parfois changer l'ordre des événements ou omettre des intrigues secondaires pour maintenir un rythme cinématographique. La compression peut aussi se faire sur la psychologie des personnages, réduite pour une meilleure lisibilité à l'écran.

C. Les choix de mise en scène et l’interprétation

La vision du réalisateur : L’adaptation d’un texte littéraire repose aussi sur la vision personnelle du réalisateur. Il doit transformer le texte écrit en une expérience cinématographique. Un réalisateur peut décider de modifier des aspects du texte pour y insuffler son propre style visuel ou pour exprimer un thème de manière différente.

L’interprétation des personnages : Les acteurs apportent leur propre vision des personnages. La représentation physique et émotionnelle des personnages à l'écran (leurs expressions, leurs gestes, leur voix) peut parfois différer de l’image qu’on se fait d’eux à la lecture du livre. Un personnage d’un roman peut être plus complexe ou nuancé dans le livre, tandis qu'à l'écran, l’acteur doit souvent interpréter ces complexités de manière plus directe.

D. Les enjeux économiques et commerciaux

Les adaptations littéraires, surtout celles de romans célèbres, peuvent également être dictées par des considérations commerciales. Un film inspiré d’une œuvre littéraire connue a plus de chances de rencontrer un large public. C’est pour cette raison que de nombreux films, surtout dans les genres populaires (fantasy, science-fiction, classiques de la littérature), sont issus de romans célèbres.

3. Les processus créatifs de l’adaptation

A. Choisir le bon matériau pour l’adaptation

Certains livres se prêtent mieux à une adaptation cinématographique que d’autres. Un roman très descriptif avec une narration interne complexe peut être difficile à adapter sans en perdre l’essence. Un autre critère est la structure du texte : un roman à l'intrigue linéaire sera plus facile à adapter qu'un texte éclaté ou qui repose sur un jeu de perspectives multiples.

B. La transformation du texte en scénario

Un scénario est une réécriture d’un livre dans le langage cinématographique. Le scénariste adapte le contenu en fonction des spécificités du cinéma, transformant l’intrigue, les dialogues et les scènes.

Réécriture et condensation : Certaines scènes du livre peuvent être étendues, d'autres simplifiées, et des éléments du roman qui ne peuvent être traduits à l'écran sont souvent modifiés. Par exemple, un roman policier pourra conserver la trame de l'intrigue mais modifier les scènes de manière à les rendre plus visuelles et plus dynamiques.

Dialogues et monologues : Un aspect clé de l’adaptation est la façon dont le texte du livre est traduit dans les dialogues. Les livres, qui peuvent utiliser des monologues intérieurs, ne peuvent pas toujours garder cette forme dans un film. Il faut alors adapter ces pensées sous forme de dialogues ou de scènes d’action.

C. L'importance de la direction artistique et du visuel

Le visuel est essentiel dans une adaptation. Le décor, les costumes, la lumière, et la mise en scène sont souvent des éléments clé qui, dans une adaptation fidèle, doivent rendre l’atmosphère du livre. Dans une adaptation plus libre, le réalisateur peut choisir de se distancer du décor original pour apporter une nouvelle lecture visuelle.

La direction artistique : Pour des œuvres comme Le Hobbit ou Harry Potter, l'univers du livre est transposé à l'écran avec une grande attention portée aux détails visuels : paysages, créatures fantastiques, et architectures sont recréés avec soin. Dans des œuvres plus réalistes, comme les romans de Jane Austen, l’accent sera mis sur la reconstitution historique et l’ambiance sociale.

4. Les types d’adaptations : fidélité et réinterprétation

A. L’adaptation fidèle

Une adaptation fidèle s’efforce de respecter autant que possible l’œuvre littéraire. Elle suit l'intrigue du roman de manière précise et essaie de refléter l’essence du texte.

Exemple : La Recherche du temps perdu de Proust est difficile à adapter, mais certaines tentatives se sont rapprochées de l’œuvre originale, cherchant à restituer l’esprit de la littérature proustienne.

Exemple : Les films de Shakespeare, comme Romeo + Juliet de Baz Luhrmann, bien qu’adaptés dans un contexte moderne, respectent la langue et les structures du texte shakespearien.

B. L’adaptation libre

Une adaptation libre prend davantage de liberté avec le matériel d’origine, modifiant l’intrigue, les personnages, ou le cadre pour donner une nouvelle lecture de l’œuvre. Ces adaptations peuvent ne pas respecter l'intrigue ou les personnages mais en extraire le thème central ou l’esprit.

Exemple : West Side Story est une adaptation libre de Roméo et Juliette, transposant l’histoire dans un quartier de New York avec des gangs urbains.

Exemple : Le film The Shining (1980) de Stanley Kubrick est une réinterprétation assez libre du roman de Stephen King. Si l'intrigue générale reste la même, Kubrick prend beaucoup de libertés avec les personnages et l'atmosphère, ce qui a souvent déplu à l’auteur.

5. Les grandes œuvres littéraires adaptées au cinéma

Le roman classique : Les grands classiques de la littérature ont été adaptés à de nombreuses reprises au cinéma. Par exemple, Les Misérables, Les Hauts de Hurlevent, ou Orgueil et Préjugés ont été adaptés dans des versions très diverses, avec des styles de mise en scène et des interprétations très variées.

Les romans contemporains : Beaucoup de romans contemporains ont été adaptés au cinéma, parfois avec succès, parfois non. Des auteurs comme Philip K. Dick (Blade Runner), Stephen King (Shining, Ça), ou J.K. Rowling (Harry Potter) ont vu leurs œuvres transposées avec plus ou moins de fidélité à l’écran.

6. Conclusion : L’adaptation comme art à part entière

L’adaptation d’un texte littéraire au cinéma est un processus complexe qui engage à la fois le respect du matériel original et la nécessité de répondre aux spécificités du langage cinématographique. Qu'elle soit fidèle ou libre, une adaptation propose une nouvelle vision d’une œuvre