
Alien

Ridley Scott

Fiche interactive

Lycéens et apprentis au cinéma
Auvergne-Rhône-Alpes

Auteurs : Alban Liebl / Martin Barnier /
Benjamin Labé / Alban Jamin

Publication : AcrirA / Sauve qui peut le court métrage

LA FICHE

Cette fiche interactive est conçue pour être vidéo-projetée en classe à partir d'un ordinateur connecté à Internet. Elle constitue un outil de travail sur le film pour enseignants et élèves proposant :

- un parcours sur l'esthétique du film à partir de points thématiques et d'analyses de séquences en ligne,
- des supports multimédia destinés à l'animation de la séance,
- des questions et propositions d'activités.

Les extraits analysés sont téléchargeables en amont de la séance pour les établissements ne disposant pas d'une connexion Internet stable :

- ⬇ [Souffle et obscurité](#)
- ⬇ [Ausculter la terreur](#)
- ⬇ [La naissance du fils de Kane](#)
- ⬇ [Une partie de cache-cache](#)
- ⬇ [La Chose d'un autre monde](#)
- ⬇ [2001, l'Odyssée de l'espace](#)

LE FILM

Générique

USA / 1979 / 1h57 / Couleurs

Réalisation : Ridley Scott

Scénario : Dan O'Bannon , Walter Hill, David Giler

Photographie : Derek Vanlint

Musique : Jerry Goldsmith

Avec

Sigourney Weaver

Tom Skerritt

John Hurt

Ian Holm

ELLEN RIPLEY

A. J. DALLAS

G. W. KANE

ASH

Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, sept hommes et femmes, rentrent sur Terre avec une importante cargaison de minerai. Mais lors d'un arrêt forcé sur une planète déserte, l'officier Kane se fait agresser par une forme de vie inconnue...

Bande annonce

© 1979 TWENTIETH CENTURY FOX
TWENTIETH CENTURY FOX PRESENTS **ALIEN**
TOM SKERRITT SIGOURNEY WEAVER VERONICA CARTWRIGHT HARRY DEAN STANTON
JOHN HURT IAN HOLM YAPHET KOTTO
EXECUTIVE PRODUCER RONALD SHUSETT PRODUCED BY GORDON CARROLL DAVID GILER AND WALTER HILL DIRECTED BY RIDLEY SCOTT
STORY BY DAN O'BANNON & RONALD SHUSETT SCREENPLAY BY DAN O'BANNON MUSIC JERRY GOLDSMITH PANAVISION® EASTMAN KODAK COLOR®
RESTRICTED PARENTS STRONGLY CAUTIONED
PRINTS BY DELUXE®
70MM DOLBY STEREO
MOTION PICTURE SOUNDTRACK AVAILABLE ON 30TH CENTURY FOX RECORDS & TAPES
IN SELECTED THEATRES

PRÉPARER LA PROJECTION

RIDLEY SCOTT

Leader d'une génération de cinéastes britanniques venus de la publicité à la fin des années 70, Ridley Scott impose dès ses premiers films, *Les Duellistes* (1976) et *Alien* (1979), un cinéma d'un grand impact visuel, d'une grande beauté formelle. C'est avec *Blade Runner* (1983), chef-d'œuvre de la science-fiction, qu'il donne la pleine mesure de son imagination plastique. Grand connaisseur de l'histoire de la peinture et dessinateur lui-même, il aborde ses projets avant tout en esthète. Créateur de mondes dont il soigne l'atmosphère et les moindres détails, il se tourne plus particulièrement vers les fresques historiques (*Gladiator*, *Kingdom of Heaven*, *The Last Duel*) comme les récits futuristes (*Seul sur Mars*, *Prometheus*, *Alien: Covenant*). À 80 ans passés, il demeure l'un des cinéastes les plus demandés par les studios hollywoodiens.

QUESTIONS

- À quels genres appartiennent les films qui ont marqué Ridley Scott ? Repérez dans sa propre filmographie les oeuvres comparables.
- Comment son rapport à la peinture et la musique influent sur son travail de réalisateur ?

INFLUENCES

Filmographie

PRÉPARER LA PROJECTION

PISTES D'OBSERVATION

UNE NOUVELLE SCIENCE-FICTION

Lors de sa sortie, *Alien* est apparu comme un renouvellement du genre. Vous noterez ce qui vous semble original, ou différent des autres films de SF que vous connaissez.

CONSTRUIRE LA MENACE

Vous remarquerez comment le scénario et la mise en scène révèlent progressivement le danger qui pèse sur l'équipage.

PEUR DANS L'ESPACE

Le film est notable par sa capacité à mettre le spectateur sous tension pour mieux l'effrayer. Vous serez particulièrement attentifs au travail sur le son et l'éclairage.

ANALYSER LE FILM

SOUFFLE ET OBSCURITÉ

Œuvre sombre – dans tous les sens du terme –, *Alien* est bâti sur une utilisation minutieuse de la lumière et du son, qui non seulement ménage des tensions et génère de la peur, mais aussi construit de nombreux effets de sens.

QUESTIONS

- Repérez les moments sans dialogue (attention, cela ne signifie pas « sans parole »), surtout au début, et encore plus à la fin du film. Comment les interpréter ? Quels sentiments, sensations, sens, sont ainsi mobilisés ?
- Décrivez la façon dont le monstre apparaît. En quoi ces apparitions ménagent-elles toujours une surprise ? Quelle(s) réaction(s), quelle(s) émotions cela entraîne-t-il chez le spectateur ?

VIDÉO D'ANALYSE

ANALYSER LE FILM

AUSCULTER LA TERREUR

Issu du monde de la publicité, Scott est un maître de l'usage du gros plan, une échelle de plan qui hante le cinéma depuis ses origines.

Le gros plan transforme la perception du spectateur. Son pouvoir d'agrandissement permet de faire découvrir un monde insoupçonné et de révéler - comme le disait le cinéaste et théoricien Jean Epstein - « l'âme du cinéma ». Grâce au gros plan, le banal devient fascinant, le quotidien s'avère surréaliste et les détails nous bouleversent.

QUESTIONS

- A l'inverse des gros plans, relevez l'usage des plans d'ensemble. A quel moment sont-ils le plus employés ? Pourquoi selon vous ?

- Commentez cette critique du film :

Pauline Kael

"Why are Movies so bad ? Or the Numbers"

23 juin 1980, *The New Yorker*

VIDÉO D'ANALYSE

Alban Jamin

ANALYSER LE FILM

ANALYSE DE SÉQUENCE

La naissance de la créature d'*Alien* (le « fils de Kane » comme le dira plus tard Ash, fasciné) est une séquence devenue légendaire dans l'histoire du cinéma d'horreur. Son analyse permet de constater la grande économie de moyens utilisée par Ridley Scott. Toute la maestria de la séquence réside dans la composition de plans à l'extrême lisibilité, un montage au rythme millimétré et une bande son à l'extraordinaire expressivité.

QUESTIONS

- Observer le réveil des membres de l'équipage au début du film. Comment Ridley Scott filme-t-il les personnages ? Comment sont-ils habillés ? Quelle est la tonalité de couleur de cette chambre d'« hypersommeil » ? Pourquoi peut-on faire ici un parallèle avec le monde médical de la pédiatrie ?
- Observer le premier repas de l'équipage. Quels choix de réalisation sont opérés (mouvement de caméra, utilisation du son, couleurs) ? Peut-on clairement définir qui sera le personnage central du film ? Quel est le sujet principal de la conversation ? Est-ce fréquent dans un film de science-fiction ?

LA NAISSANCE DU « FILS DE KANE »

➤ Séquence commentée

ANALYSER LE FILM

ANALYSE DE SÉQUENCE

De toutes les apparitions de l'alien, c'est peut-être la seule à laquelle le spectateur s'attend véritablement. Et pour cause : nous sommes au milieu du film et, suite au *chestbuster*, puis à la disparition du technicien Brett, l'équipage décide d'aller chercher la créature inconnue là où elle se terre, dans les conduits d'aération du Nostromo. Un réseau de coursives qui compose en fait une sorte de labyrinthe métallique complexe, à l'intérieur duquel Dallas, le commandant de bord, va se risquer seul, tel Thésée en quête du Minotaure.

capricci
ÉDITEUR DE CINÉMA

EXERCICES

- Repérez les procédés et éléments utilisés pour faire monter progressivement la tension dans cette scène (mise en scène, son, montage).
- Analysez le travail effectué sur l'espace et les décors.

UNE PARTIE DE CACHE-CACHE

Séquence commentée

capricci
ÉDITEUR DE CINÉMA

ANALYSER LE FILM

L'ÉTRANGE CRÉATURE DU NOSTROMO

De toutes les apparitions de l'alien, c'est peut-être la seule à laquelle le spectateur s'attend véritablement. Et pour cause : nous sommes au milieu du film et, suite au *chestbuster*, puis à la disparition du technicien Brett, l'équipage décide d'aller chercher la créature inconnue là où elle se terre, dans les conduits d'aération du Nostromo. Un réseau de coursives qui compose en fait une sorte de labyrinthe métallique complexe, à l'intérieur duquel Dallas, le commandant de bord, va se risquer seul, tel Thésée en quête du Minotaure.

capricci
EDITEUR DE CINÉMA

QUESTIONS

- Décrivez les photogrammes (échelle, angle, composition, lumière) et commentez les stratégies formelles de mise en valeur ou de dissimulation. Quels plans sont vus par un personnage (plan subjectif) ?
- Quels animaux semblent avoir inspiré la créature (apparence, attributs, modes de vie et de reproduction) ? En quoi le mélange est-il en soi inquiétant ? Quel élément ne peut provenir du règne animal ?

PHOTOGRAMMES

Martin Barnier / Benjamin Labé

université
lumière
lyon 2

ANALYSER LE FILM

HORREUR ET SCIENCE-FICTION : UN MÉLANGE DES GENRES DÉJÀ ANCIEN

Lorsque les critiques découvrent *Alien* en 1979, ils voient le film comme une révolution par son mélange de deux genres apparemment distincts : horreur et science-fiction. Ils sont en réalité déjà liés dès la littérature gothique du XIXe s, avec *Frankenstein* par exemple, dont les adaptations (dont celle de 1931) sont donc à cheval sur ces deux genres cinématographiques ; de même *L'Homme invisible* en 1933. Mais c'est en 1951 qu'on trouve un film qui inspirera vraiment *Alien* : *La Chose d'un autre monde*. Dans ce film, un « alien » détruit une équipe qui se défend avec du feu, etc... Plus tard, l'ordinateur de *2001, Odyssée de l'espace* est le passager en plus qui tue l'équipage d'un vaisseau.

QUESTIONS

- Parmi les films de SF ou d'horreur que vous connaissez, lesquels peuvent se rapprocher, au moins sur un point, d'*Alien* ?
- Listez les éléments qui appartiennent plutôt à la SF ou davantage à l'horreur, pour déterminer comment chaque genre fonctionne.

BANDES ANNONCES

7 films influencés par Alien

PROLONGER LA DÉCOUVERTE...

ALIEN

- [Fiche film - Transmettre le cinéma](#)
- [Article sur la création du film - Effets-speciaux.fr](#)
- [Philosophie d'Alien - Podcast France Culture](#)

RIDLEY SCOTT ET HR GIGER

- [Ridley Scott, créateur d'univers - Le Monde](#)
- [Documentaire sur HR Giger - Arte](#)

LE GENRE

- [Le cinéma de science-fiction - Ciné-club de Caen](#)
- [Le cinéma d'horreur - LAAC Auvergne-Rhône-Alpes](#)

TECHNIQUE / ESTHÉTIQUE

- [Dessins préparatoires de Ron Cobb](#)