

SÉQUENCE MÉDIAS

La surprise et le suspense au cinéma

Autrice : Golnoush Nematkhah (journaliste diplômée en éducation aux médias)

SURPRENANTES histoires

Face à l'écran, on s'émerveille, on tressaille, on bondit ! Mais pourquoi sommes-nous si souvent surpris ? Ici, on mène l'enquête sur les mécanismes secrets de la fiction...

Retournement de situation

Dans la fiction, la surprise fonctionne presque toujours de la même façon : le spectateur pense savoir ce qui va se passer... puis découvre qu'il s'est trompé ! Les auteurs construisent d'abord une situation logique et rassurante, puis la brisent au moment où on s'y attend le moins. C'est ce qu'on appelle un **retournement de situation** (ou plot twist, en anglais). Le spectateur adore prévoir la suite des événements et, quand ses prévisions sont fausses, cela a pour effet de le **captiver** encore un peu plus !

EXEMPLES

Raiponce (film, 2010)

Tout au long du film, on croit que la magie de Raiponce se trouve dans ses cheveux. Lorsqu'ils sont coupés, on pense que tout est fini, mais... surprise ! Ses larmes sont magiques, elles aussi.

Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque (film, 1980)

On pense que Dark Vader est seulement le grand méchant que Luke (le héros) doit vaincre. Retournement de situation : Luke découvre que Dark Vader est en réalité son père !

EXEMPLES

Information cachée

Pour créer du suspense, ce sentiment d'attente mêlé d'anxiété, les auteurs choisissent ce qu'ils nous révèlent, et surtout quand. Parfois, le spectateur en sait plus que les personnages eux-mêmes. Par exemple, il voit le danger arriver, alors que les héros continuent leur vie normale.

Dans ce cas, le spectateur peut **anticiper** : il a envie de prévenir les personnages, mais il doit patienter, observer leurs choix et attendre le moment où la vérité va enfin éclater...

EXEMPLES

Miraculous : Les aventures de Ladybug et Chat Noir (série, 2015)

Le spectateur sait que Ladybug est Mariette, et que Chat Noir est Adrien. Mais les deux héros, eux, ne connaissent pas l'identité de l'autre. On regarde alors les personnages se parler et s'entraider sans jamais découvrir la vérité. Et on attend le moment où ce secret va être découvert... ou pas !

Spider-Man : No Way Home (film, 2021)

Le spectateur comprend vite que faire venir les méchants d'autres univers est dangereux. Peter, lui, pense pouvoir tout réparer. Ce décalage crée de la tension, jusqu'au moment où les conséquences confirment ce que le spectateur avait imaginé.

Question de timing

La surprise ne dépend pas seulement de ce qui arrive, mais aussi de quand cela arrive. Juste avant un événement important, les auteurs introduisent souvent des changements de rythme, des effets musicaux ou sonores. Les scènes sont plus courtes, la tension monte. Pour mieux nous surprendre ! Dans les séries, ce moment de grande tension précède souvent une révélation, ou un choc. Mais l'épisode s'arrête précisément à cet instant ! Le spectateur reste avec ces questions en tête et une très forte envie d'en connaître les réponses (c'est la technique du cliffhanger).

Cette technique a souvent pour effet de captiver le spectateur et d'accroître son plaisir. Mais ce n'est pas sa seule utilité : dans les séries, elle pousse le spectateur à regarder les épisodes pour connaître la suite... sans jamais s'arrêter !

Cite une histoire surprenante. Qu'est-ce qui l'a surpris ?

Une bonne histoire doit-elle surprendre ?

À partir des pages médias « Surprenantes histoires » Philéas & Autobule n° 100, pp. 28-29.

Objectifs

- ✳ Découvrir les notions de suspense et de surprise dans les récits audiovisuels
- ✳ Identifier les techniques narratives et cinématographiques qui créent le suspense ou déclenchent la surprise
- ✳ Développer un regard critique et analytique sur les œuvres audiovisuelles

Durée

2 x 50 minutes

Âge

De 9 à 12 ans

Matériel

- L'article « Surprenantes histoires », Philéas & Autobule n°100, pp. 28-29, en autant d'exemplaires qu'il y a d'enfants
- La fiche d'analyse de scènes (annexe, p. 27), une par enfant
- Un accès à un écran et à une plateforme pour diffuser les extraits vidéo (voir Préparation)

Compétences d'éducation aux médias dans les référentiels du tronc commun¹

Français - Langues anciennes

☞ Manifester sa compréhension d'un message entendu dont l'intention est (...) en répondant à des questions ou en produisant un dessin, des phrases, ou une action qui donne à voir certains des éléments suivants :

- les relations entre les éléments ;
- une émotion ressentie ;
- les procédés langagiers et artistiques utilisés par les autrices et auteurs pour construire le sens de leur œuvre ;
- (...) (P3, P5).

☞ Connaître des procédés langagiers et artistiques utilisés par les autrices et les auteurs découverts dans des supports de la classe.

☞ Énoncer les ressemblances et les différences entre des œuvres et les comparer.

Éducation culturelle et artistique

☞ Décrire, au travers d'un extrait, l'élément scénographique suivant : l'environnement sonore (P4).

☞ Décrire les composantes sonores d'un extrait scénique proposé (P4).

☞ Traduire des effets de lumière, d'angles de vue variés dans une production plastique quel que soit le support (P5).

☞ Exemplifier les fondamentaux caractérisant une image fixe ou animée (formes, rythmes, mouvements, lumière...) et les volumes (P6).

☞ Identifier différentes utilisations du son/de la musique au sein d'œuvres cinématographiques (S1).

☞ Identifier, dans des musiques de films, des techniques utilisées pour souligner l'action, exprimer une émotion, illustrer l'histoire (tempo, orchestration, intensité, leitmotive...) (S1).

¹ Issues de « L'éducation aux médias dans les référentiels du tronc commun », publié par le Conseil supérieur de l'éducation au médias, juin 2022.

PRÉPARATION

1. S'appropriier le contenu de l'article

L'animateur lit attentivement l'article « Surprenantes histoires » et explore personnellement les questionnements qu'il s'apprête à proposer aux enfants.

Il repère les concepts clés à introduire : la notion d'attente, d'information partagée ou retenue, d'émotion suscitée volontairement par un auteur.

Il prépare également une courte définition simple et accessible, des deux termes centraux :

- Le suspense : on sait qu'un danger ou un événement important arrive... mais on ne sait pas encore comment ça va se terminer.
- Le retournement de situation ou la surprise : on ne s'y attendait pas du tout ! L'histoire opère un retournement de situation inattendu. Elle prend une direction que le spectateur n'avait pas anticipée, renversant ses attentes d'un seul coup.

2. Les extraits vidéo

Toutes les scènes proposées ci-dessous sont issues de films, séries ou dessins animés très connus des enfants de 9 à 12 ans, disponibles sur les grandes plateformes de streaming habituelles (Disney+, Netflix, Amazon Prime Vidéo) ou facilement accessibles en ligne.

L'animateur peut bien entendu choisir d'autres scènes que celles proposées ici, selon ses préférences ou la connaissance qu'il a de son groupe. L'essentiel est que les extraits choisis permettent d'illustrer clairement les notions de suspense, de surprise et de neutralité.

Bonne pratique : préparer les extraits à l'avance et vérifier le bon fonctionnement du matériel de diffusion.

3. Scènes suggérées pour l'analyse

Voici une sélection de scènes organisées par moment d'utilisation dans la séquence. Chaque fiche précise ce qui se passe dans la scène et en donne une brève analyse.

3.1. Scènes suggérées pour la séance 1

Scène neutre (point de comparaison)

Diffuser ou décrire cette scène **AVANT** toute scène de suspense. Le contraste avec ce qui suit permet aux enfants de percevoir immédiatement ce qui change techniquement.

NEUTRE	<p>Toy Story - Le réveil de Woody le matin</p> <p>Andy se réveille, joue avec ses jouets comme chaque matin. Tout va bien. La musique est douce et joyeuse, les plans sont larges et lumineux. Rien ne menace.</p> <p>Analyse : <i>Aucun signal d'alerte, pas d'information cachée, rythme régulier.</i></p> <p>Cette scène sert de point zéro pour que les enfants comprennent par contraste ce qui crée une tension dans les scènes suivantes.</p>
--------	--

Introduction collective : Suspense pur

SUSPENSE	<p>Le Roi Lion - La scène du stampede</p> <p>Simba attend seul dans un canyon. Son père lui a dit d'attendre. Un grondement sourd s'élève au loin. Les gnous commencent à courir, de plus en plus vite. La caméra coupe entre le visage apeuré de Simba et le troupeau qui dévale la pente.</p> <p>Analyse : <i>Le spectateur comprend le danger avant le personnage. La montée sonore progressive, les plans de coupe rapides et le regard affolé de Simba créent une tension maximale.</i></p> <p>Scène idéale pour une première analyse car les techniques sont très lisibles.</p>
SUSPENSE	<p>Nemo - Nemo nage vers le bateau de plongée</p> <p>Marlin (papa de Nemo) observe depuis les coraux, suppliant Nemo de revenir. Nemo avance quand même vers le bateau, de plus en plus loin. Son père crie. Nemo hésite. Puis touche le bateau. Le bateau repart.</p> <p>Analyse : <i>Formule classique du suspense : le spectateur partage l'angoisse du parent, le personnage ignore le danger. Le plan en plongée qui rapetisse Nemo face à la coque du bateau amplifie le sentiment de vulnérabilité.</i></p>

Introduction collective : Surprise pure

SURPRISE	<p>Là-haut - Les 4 premières minutes du film</p> <p>Le film s'ouvre comme une belle histoire d'amour entre Carl et Ellie : enfance, mariage, projets d'aventure, vie commune... Puis, en quelques secondes et sans dialogue, Ellie tombe malade et meurt. Carl se retrouve seul.</p> <p>Analyse : <i>Rupture de tonalité totale. Aucun signal préalable ne prépare à cette perte. L'effet est d'autant plus fort que le film semblait être une comédie d'aventure légère.</i></p> <p>Parfait pour discuter des attentes du spectateur et de la façon dont elles ont été bouleversées.</p>
SURPRISE	<p>Zootopie - La révélation sur le vrai coupable (fin du film)</p> <p>Pendant tout le film, les indices pointent vers les grands prédateurs. Dans la révélation finale, le spectateur découvre que c'était la petite brebis douce et inoffensive, l'assistante bienveillante, qui était la génie du mal.</p> <p>Analyse : <i>Twist fondé sur le renversement d'un stéréotype. Le film a cultivé un préjugé (les grands sont dangereux, les petits sont innocents) pour mieux le déjouer.</i></p>

3.2. Scènes suggérées pour la séance 2

Exercice en groupes : 4 extraits à analyser en autonomie

Ces scènes sont légèrement plus complexes ou subtiles. Les enfants les analysent seuls à l'aide de la fiche (annexe, p. 27) avant la mise en commun collective.

<p>GROUPE A</p>	<p>La Reine des Neiges - Hans révèle sa vraie nature</p> <p>Hans, présenté depuis le début comme le prince charmant et l'espoir d'Anna, se retrouve seul avec elle mourante. Il lui révèle froidement qu'il n'a jamais aimé personne et la laisse mourir.</p> <p>Analyse : <i>Surprise construite sur de faux indices semés tout au long du film.</i></p> <p>Demander aux enfants : « Y avait-il des signes avant-coureurs de la surprise que vous aviez remarqués ? »</p>
<p>GROUPE B</p>	<p>Jurassic Park - La scène de la cuisine</p> <p>Deux enfants se cachent des raptors dans la cuisine. Les dinosaures ne les voient pas encore. On entend les griffes sur le carrelage. Les enfants retiennent leur souffle derrière un plan de travail.</p> <p>Analyse : <i>Suspense classique et très lisible techniquement : le son (griffes), les regards des enfants, ce que le spectateur voit que les raptors ne voient pas encore.</i></p> <p>Parfait pour une analyse des techniques cinématographiques.</p>
<p>GROUPE C</p>	<p>Coraline - Coraline explore la maison de l'autre mère pour la première fois</p> <p>Tout semble parfait, beau, attirant dans ce monde parallèle. Mais des détails visuels (les yeux en boutons, les couleurs trop vives, les comportements légèrement décalés) instillent un malaise progressif.</p> <p>Analyse : <i>Suspense atmosphérique sans danger explicite. La tension vient d'une accumulation de petits signaux visuels.</i></p>
<p>GROUPE D</p>	<p>Kung Fu Panda - Po est choisi par le hasard</p> <p>Tout le monde attend la révélation du Guerrier Dragon avec une solennité extrême. Le doigt du maître Oogway désigne... Po, un panda maladroit tombé du ciel par accident. Même les personnages n'en reviennent pas.</p> <p>Analyse : <i>Surprise, rupture de registre comique. La solennité de la scène est retournée par l'absurdité du résultat. Il y a un décalage entre attente et réalité.</i></p>

4. Rappel des règles d'écoute

L'animateur veille à instaurer un climat de confiance, propice à l'expression des émotions et à l'échange entre les enfants. Regarder et analyser un film ou un dessin animé, c'est aussi parler de ce que l'on ressent et chaque ressenti est légitime.

Il rappellera des règles essentielles : attendre que l'autre ait fini de parler avant de prendre la parole, ne pas se moquer des goûts ou des peurs de l'autre, accepter que tout le monde ne ressente pas la même chose face à la même scène, et veiller à ce que chacun puisse s'exprimer.

DÉROULEMENT

1. Découvrir les notions de suspense et de surprise (séance 1 - 50 min)

1.1. Exploration : Les émotions au cinéma (10 min)

Afin de partir des expériences des enfants, l'animateur leur pose les questions suivantes : « Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur, d'être stressé ou d'être complètement surpris en regardant un film ou une série ? Pouvez-vous raconter ce moment ? Comment vous sentiez-vous ? »

L'animateur note au tableau les mots-émotions que les enfants mentionnent (peur, stress, frisson, choc, surprise, soulagement...) et crée ainsi un nuage de mots autour du ressenti face aux récits audiovisuels.

1.2. Visionnage des extraits et discussion à propos des ressentis (20 min)

L'animateur diffuse les extraits à l'écran, en commençant par la scène neutre (Toy Story - réveil de Woody), puis une scène de suspense (Le Roi Lion - le stampede, ou Nemo - le bateau), et enfin une scène de surprise (Zootopie - révélation du méchant, ou Là-Haut - Carl et Ellie). Après chaque extrait, il invite les enfants à exprimer leurs ressentis à l'aide des questions ci-dessous.

- « Comment vous êtes-vous senti ? »
- À quel moment avez-vous ressenti une tension ?
- Qu'est-ce qui était différent dans la deuxième scène ? »

Grille d'observation à éventuellement utiliser à l'oral

- La musique : Est-elle présente ? Rapide, lente, dissonante ? Coupe-t-elle brusquement ?
- Les images : Gros plans ? Plans larges ? Mouvements de caméra lents ou rapides ?
- Les informations données : Le spectateur sait-il quelque chose que le personnage ne sait pas ?
- Le rythme du montage : Les scènes s'enchaînent-elles vite ou lentement ?
- Le silence : Y a-t-il des moments sans son ? Que provoquent-ils ?

1.3. Apport des définitions (10 min)

À partir des ressentis exprimés, l'animateur introduit les deux notions centrales et en donne une définition simple et accessible.

Le suspense : on sait qu'un danger ou un événement important arrive, mais on ne sait pas encore comment ça va se terminer. La tension dure dans le temps.

Le retournement de situation ou la surprise : on ne s'y attendait pas du tout ! L'histoire opère un renversement inattendu qui bouleverse les attentes du spectateur d'un seul coup.

1.4. Classement collectif (10 min)

L'animateur trace un tableau de trois colonnes au tableau (suspense / surprise / neutre) et invite les enfants à regarder à nouveau les extraits, cette fois dans l'optique de les classer. Il précise que les avis peuvent différer et que suspense et surprise peuvent cohabiter dans une même scène : l'important est de justifier son classement en s'appuyant sur les définitions.

L'animateur précise que ces effets ne se produisent pas par hasard : des auteurs, réalisateurs et scénaristes les fabriquent intentionnellement, à l'aide de techniques précises.

2. Analyser des scènes en autonomie (séance 2 - 50 min)

2.1. Rappel de la séance précédente (5 min)

L'animateur demande à un enfant de résumer les notions découvertes lors de la première séance. Un bref retour sur le tableau des observations permet de raviver la mémoire collective.

L'animateur demande aux enfants s'ils ont remarqué des effets de suspense ou de surprise depuis la dernière séance dans une série, un film, un jeu vidéo ou même un livre.

2.2. Exercice d'analyse de scènes en groupe (25 min)

L'animateur distribue le tableau d'analyse (annexe, p. 27). Avant de travailler en autonomie, les enfants s'exercent collectivement sur la scène neutre de Toy Story (déjà connue), fiche d'analyse en main. L'animateur parcourt le tableau ligne par ligne à voix haute avec eux. Des questions balisent la progression : la musique, le silence, les images, le rythme, les informations cachées ou non, puis la classification finale. Cela leur permet de comprendre le fonctionnement du tableau avant de l'utiliser seuls.

Le tableau est structuré en trois colonnes (Ce que j'observe / Questions pour m'aider / Mes notes) et couvre cinq critères d'analyse :

- La musique
- Le silence
- Les images
- Le rythme du montage
- Les informations (ce que le spectateur sait ou ne sait pas)
- Mon ressenti

La dernière ligne est une case de classification avec quatre choix à cocher : suspense / surprise / neutre (ni l'un ni l'autre) / les deux (surprise et suspense), suivie d'un champ de justification.

2.3. Phase d'autonomie (15 min)

L'animateur diffuse trois scènes, les unes après les autres, en laissant un temps d'analyse entre chaque.

Pour chaque scène, les enfants remplissent leur tableau.

Conseil à l'animateur

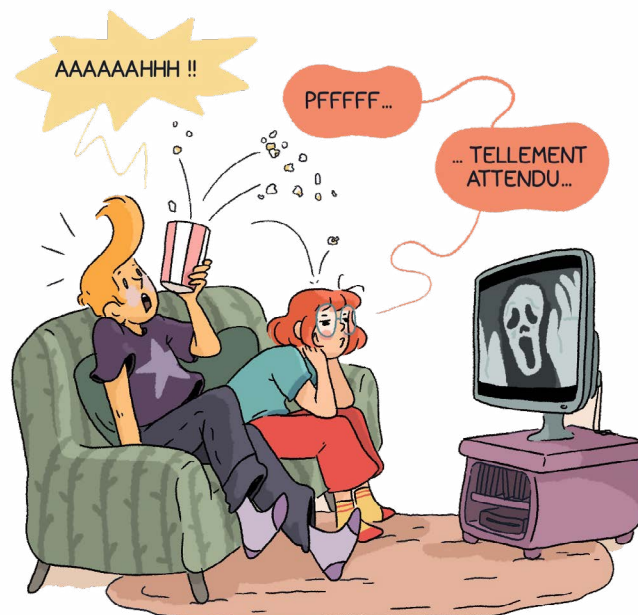
Circuler pour relancer la réflexion si nécessaire. Des questions comme « À quel moment exact avez-vous ressenti quelque chose ? » aident les enfants à préciser leurs observations.

2.4. Débat et clôture (5 min)

À partir des discussions de la séquence, l'animateur propose un débat ouvert :

« Pourquoi les gens aiment-ils les films qui font peur ou qui stressent, alors que dans la vie réelle, on n'aime pas avoir peur ? Le cinéma permet-il de ressentir des émotions fortes en toute sécurité ? »

« Pourquoi peut-on aimer ressentir des émotions négatives (peur, stress, angoisse, tristesse) au cinéma ? À quoi cela peut-il servir de voir des films qui nous font ressentir cela ? En quoi est-ce différent de ressentir ces émotions dans la vie ? En quoi est-ce similaire ? »

Annexe · Fiche d'analyse des scènes

Critères d'analyse	Scène 1	Scène 2	Scène 3	Scène 4
Titre du média				
La musique Y a-t-il de la musique ? Est-elle rapide, lente, douce, angoissante ? Coupe-t-elle brusquement ?				
Le silence Y a-t-il des moments sans son ? À quel moment ? Qu'est-ce que ça provoque ?				
Les images Y a-t-il des gros plans (sur un visage, un objet) ? Des plans larges ? La caméra bouge-t-elle vite ou lentement ?				
Le rythme Les plans s'enchaînent-ils vite ou lentement ? Est-ce qu'il y a des coupes brusques ?				
Les informations Est-ce que le spectateur sait quelque chose que le/les personnage(s) ne sait/savent pas ? L'histoire cache-t-elle quelque chose ? Y a-t-il une révélation soudaine ?				
Mon ressenti À quel moment exact ai-je ressenti quelque chose ? Quelle émotion (peur, stress, choc, surprise) ? Pendant combien de temps ?				
Ma classification	☐ SUSPENSE ☐ SURPRISE ☐ LES DEUX	☐ SUSPENSE ☐ SURPRISE ☐ LES DEUX	☐ SUSPENSE ☐ SURPRISE ☐ NEUTRE ☐ LES DEUX	☐ SUSPENSE ☐ SURPRISE ☐ NEUTRE ☐ LES DEUX
Justification				

