

CLAP !

N°1

LE MAGAZINE QUI VOUS EN APPREND UN PEU PLUS SUR LES FILMS

LA THÉORIE DU FILM AVATAR REPOSE SUR LA RENAISSANCE DE JAKE SULLY À TRAVERS SA DOUBLE IDENTITÉ.

SOMMAIRE

01 QUI EST JAKE
SULLY ?
Page 8

02 PREMIER
RÉVEIL
Page 14

03 UN CONFLIT
INTÉRIEUR
Page 18

04 LA
TRANSFORMATION
FINALE
Page 22

JAKE SULLY

Jake Sully est un homme curieux et déterminé, capable de s'adapter à des environnements inconnus. Bien qu'il soit parfois impulsif, il fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, ce qui lui permet de s'intégrer et de comprendre des cultures différentes de la sienne. Sa nature persévérante et son courage en font une personne prête à relever des défis, même face à l'inconnu.

NEYTIRI

Neytiri est une Na'vi forte et passionnée, profondément liée à la nature et aux traditions de son peuple. Fièrre et loyale, elle incarne l'esprit des Na'vi avec sa sagesse et sa capacité à voir au-delà des apparences. Bien qu'initialement méfiante envers Jake, elle se révèle être une guide patiente et protectrice, jouant un rôle essentiel dans son intégration. Sa détermination et son courage font d'elle une véritable guerrière prête à tout pour protéger ce qu'elle aime.

Où est Jake Sully ?

Nous faisons la rencontre de Jake Sully, un ancien marine devenu paraplégique après un accident. Après la mort de son frère jumeau, Jake accepte une mission sur Pandora pour le remplacer, bien qu'il n'ait pas choisi cette opportunité par conviction, mais par nécessité. Il voit cette mission comme une chance d'avoir une meilleure vie.

La séquence que nous analysons se situe au début du film, à l'arrivée de Jake Sully sur la base militaire de Pandora. Cette séquence est particulièrement importante, car elle présente notre héros.

Cette séquence sert à nous présenter Jake Sully, le protagoniste du film, en mettant en lumière sa personnalité et sa nouvelle situation. À son arrivée sur la base militaire, Jake apparaît comme un homme curieux, fasciné par les technologies du camp.

Cependant, ce cadre impressionnant contraste fortement avec lui. La caméra souligne sa petite silhouette face à l'immensité froide et mécanique de l'environnement, renforçant ainsi son statut de "nouveau venu".

Dans cette scène, un plan large est utilisé pour situer Jake Sully dans l'immensité de la base militaire, mettant en évidence son isolement. Les machines du camp occupent les deux tiers de l'image, tandis que Jake, excentré dans le premier tiers, semble presque minuscule par rapport à elles. Les points de fuite convergent vers les machines, dirigeant naturellement notre regard vers elles.

Cette disposition met en évidence la petitesse de Jake, par rapport aux machines militaires qui l'entoure. L'isolement de Jake est accentué par son petit corps, qui, face aux énormes engins, met en lumière sa fragilité dans ce vaste environnement.

Le plan suivant offre une perspective sur ce que Jake voit. Ce cadrage, en plan large, place Jake au centre de l'image, mais aussi dans un environnement plus vaste, presque écrasant. Cela met immédiatement en évidence sa petite taille par rapport à l'ampleur du décor. L'espace autour de lui semble infini, renforçant la sensation d'isolement et de solitude du personnage.

La profondeur de champ est nette permettant de maintenir tout l'arrière-plan en détail, ce qui accentue l'isolement de Jake au sein du camp. Les lignes de fuite mènent l'œil vers l'arrière-plan, renforçant l'idée de distance et de déconnexion entre le personnage et son environnement. Jake est aussi physiquement isolé des autres personnages. Cette position le rend vulnérable et met en évidence sa solitude.

Le son

Bruitages : Les bruits d'hélicoptères, de véhicules lourds, de machines et de robots renforcent l'immersion dans cet environnement. Ces sons traduisent un camp toujours en activité. Ils ancrent la scène dans un réalisme, accentuant l'idée d'un camp militaire-mécanique.

Les couleurs

Lumière : Les couleurs de cette scène jouent un rôle clé dans la transmission des émotions et l'atmosphère. La palette dominante, composée de tons froids comme le gris et le bleu métallique, reflète le caractère austère et impersonnel du camp militaire. Ces teintes évoquent un environnement froid où la technologie et l'efficacité semblent primer sur tout le reste.

Dans cette scène, Jake assiste au discours de "bienvenue" du caporal Quaritch, adressé aux nouvelles recrues dans la salle de réunion. Il est filmé en plan poitrine, ce qui met en avant ses expressions. Placé légèrement à droite dans le cadre, il capte l'attention du spectateur, tandis que l'arrière-plan reste flou. À la différence des plans précédents, ce cadrage donne à Jake une certaine maîtrise sur l'image : l'environnement semble s'effacer pour permettre au spectateur de se concentrer sur sa réaction.

Sa rencontre avec Quaritch met en évidence son esprit critique. Il ne se laisse pas séduire par les promesses ou le discours manipulateur de ce dernier. Il révèle un caractère têtu et indifférent qui a été façonné par son expérience de marine. Son regard et sa posture relâchée indiquent clairement qu'il n'est pas convaincu ni impressionné par les propos du caporal.

La lumière est dirigée sur son visage. Cet éclairage met l'accent sur son expression, rendant son regard plus intense. Cela peut aussi être interpréter comme pour montrer qu'il est lucide et qu'il connaît la réalité du monde militaire. Il n'est pas crédule comme les autres nouvelles recrues ; il semble analyser la situation avec un recul critique, renforçant l'idée qu'il ne se laisse pas facilement manipuler par le discours séduisant de Quaritch.

02

Comment ce moment amorce-t-il sa quête identitaire ?

PREMIER RÉVEIL AVEC SON AVATAR

La grande transformation de Jake commence lorsqu'il prend possession de son avatar. Ce corps, grand, agile et fonctionnel, représente une «renaissance» pour Jake, car il se retrouve dans un corps en pleine forme, capable de marcher, courir et sauter, ce qu'il ne pouvait plus faire en tant qu'humain.

Dans cette séquence, Jake se réveille dans son corps d'Avatar pour la toute première fois. Ce moment marque un tournant majeur dans son parcours, puisqu'il découvre avec une immense joie des sensations physiques qu'il avait perdues dans son corps humain. L'émotion est palpable, et la scène illustre parfaitement son émerveillement.

Sur cette image, Jake occupe la majeure partie de l'écran, ce qui met en avant l'importance de ce moment pour lui. Ses pieds, placés au premier plan, soulignent visuellement le fait qu'il a retrouvé sa mobilité. Le cadrage accentue ce moment de libération, montrant qu'il peut enfin bouger librement. De plus, la légère contre-plongée donne une dimension triomphante à la scène, renforçant l'idée d'un renouveau physique pour Jake.

Le plan est un plan rapproché, centré sur le visage et le buste de Jake. Cela permet de mettre l'accent sur ses émotions. Il illustre l'émerveillement, la joie, et une certaine revanche sur son handicap. Ce moment s'instaure comme une étape clé dans son parcours : la reconnexion avec une partie de lui-même qu'il croyait perdue. Cette nouvelle sensation marque le début de son attachement à ce nouveau corps, et par extension, à Pandora.

La lumière naturelle qui baigne son visage accentue son énergie et sa vitalité, contrastant fortement avec l'atmosphère froide et austère du camp militaire. La palette de couleurs, dominée par des tons vibrants comme le bleu de sa peau, le vert éclatant de la végétation, et le brun du bois, crée une ambiance harmonieuse et vivante.

Cette scène marque une rupture nette avec l'image de Jake humain que l'on avait jusqu'ici. Alors qu'il apparaissait auparavant vulnérable, isolé et méfiant, cette séquence révèle un tout nouveau Jake, rempli d'énergie et d'espoir. Ce contraste met en lumière l'impact positif immédiat de son nouveau corps. Le corps d'avatar devient le moyen de reconnecter Jake à une partie de lui-même qu'il croyait perdu.

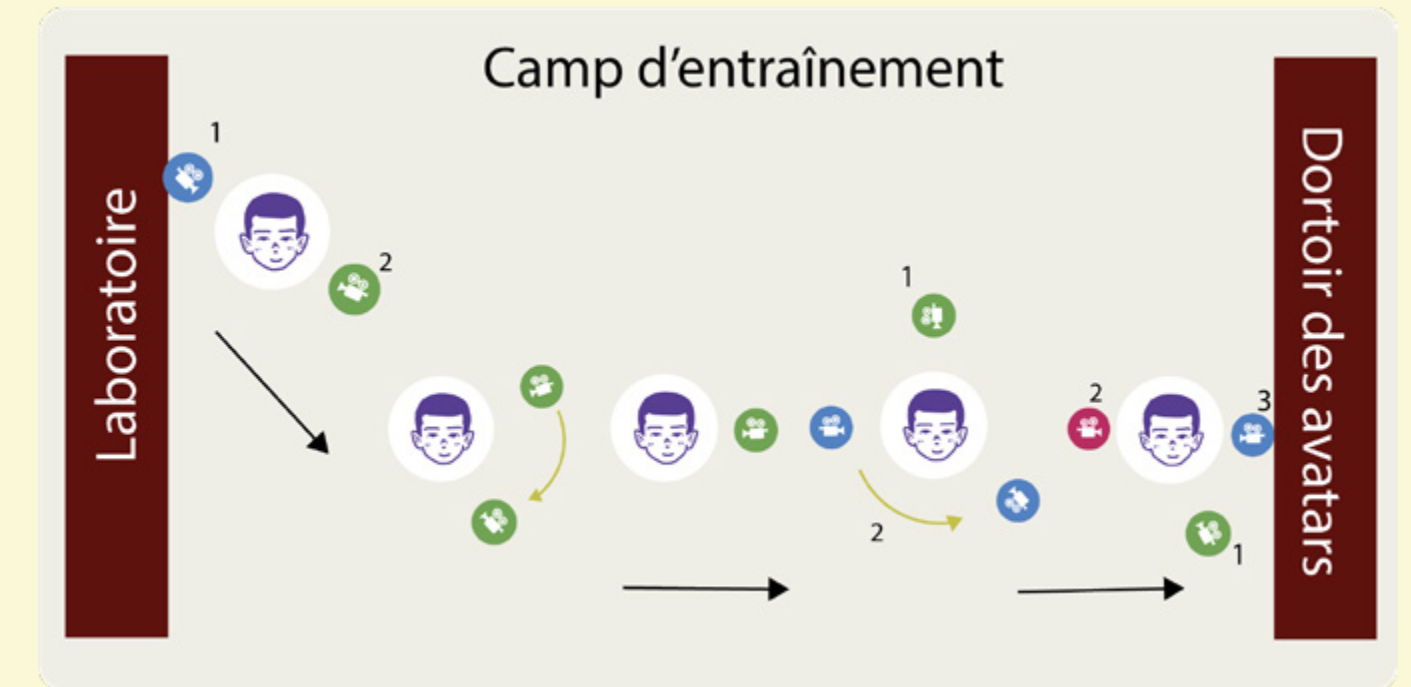

Comment cette séquence a été filmée ?

Voici un schéma approximatif qui reprend la scène. Ce schéma illustre le mouvement et les angles de la caméra dans la séquence où Jake explore pour la première fois le camp d'entraînement en tant qu'Avatar. Le parcours est divisé en trois zones principales : le laboratoire, le camp d'entraînement et le dortoir des avatars.

Les couleurs des pictogrammes dans le schéma représentent les différents types de plans. Un changement de couleur indique un changement de cadrage.

Les flèches, quant à elles, représentent les mouvements de la caméra, soulignant les déplacements dynamiques dans la séquence.

RÉALITÉ OU RÊVE: UN CONFLIT INTÉRIEUR

Pourquoi ce conflit est-il essentiel dans sa transformation ?

L'arc dramatique de Jake repose en grande partie sur son conflit intérieur, qui naît de sa double appartenance. Ce dilemme moral et émotionnel est au cœur de sa transformation : il ne s'agit pas seulement d'un choix entre deux camps, mais d'une remise en question de son identité et de ses convictions profondes. La transformation de Jake se complique lorsqu'il est confronté à ce dilemme moral majeur : il doit choisir entre deux mondes.

Cette séquence représente une étape cruciale dans l'évolution psychologique de Jake Sully. Il est confronté à un profond doute existentiel concernant sa véritable identité et sa place entre deux mondes. Après une discussion avec Neytiri au sujet de Toruk Makto, Jake se réveille dans sa capsule, caractérisant son retour brutal à une réalité qu'il perçoit de plus en plus comme étrangère/difficile.

La scène met en lumière ses émotions conflictuelles : le doute, le mal-être et une quête de sens. À travers une succession de plans (son réveil dans la capsule, quand il en sort, la face cam et le miroir), le réalisateur souligne l'intensité de son trouble intérieur. Les gros plans révèlent ses expressions de fatigue et de confusion, tandis que les plans moyens illustrent l'isolement de Jake dans son environnement glacial.

Le premier plan, où Jake ouvre les yeux dans sa capsule, est un gros plan serré sur son visage. Ce cadrage met en avant ses expressions et souligne la détresse mentale dans lequel il se trouve. La lumière froide qui illumine son visage contraste fortement avec les couleurs vibrantes et chaleureuses de Pandora, où il était auparavant plongé dans un monde naturel et vivant avec Neytiri, ce qui renforce la séparation entre ces deux mondes. Cette séparation devient encore plus marquée par la lumière, accentuant son mal-être et le sentiment d'être étranger à ce monde.

Lorsqu'il sort de la capsule, le réalisateur passe à des plans moyens pour montrer Jake en interaction avec l'environnement glacial de la base. Le plan utilise un cadrage fermé et serré pour écraser visuellement Jake. Cela crée une sensation d'oppression et de solitude, l'enfermement de Jake, à la fois physique et mental.

Les plans deviennent plus serrés et confinés. Ces cadrages, combinés aux parois rigides du décor, suggèrent une impression d'enfermement, comme si Jake était piégé dans une réalité dont il ne peut s'échapper. Ce choix visuel appuie son sentiment d'étouffement, les plans fermés traduisent son isolement et mettent en avant le poids de son dilemme intérieur.

Dans les films, le miroir est souvent utilisé comme un outil narratif pour illustrer les moments de réflexion et d'introspection d'un personnage. Ici, il joue un rôle clé dans la mise en lumière du conflit intérieur de Jake Sully. La face cam utilisée dans cette scène renforce cette introspection en nous plaçant littéralement dans la perspective du miroir. Le spectateur devient un témoin direct de l'intensité émotionnelle de Jake.

Le contraste entre sa vie à la base et sa vie à Pandora devient de plus en plus insoutenable. Cette dualité le pousse à se demander quelle est sa véritable vie, et par extension, qui il est vraiment.

Ainsi, ces choix de mise en scène – le miroir, la face cam, et les plans serrés – traduisent visuellement l'intensité des réflexions de Jake et son sentiment d'étouffement. Ils permettent au spectateur de comprendre, sans dialogue, la profondeur de son conflit intérieur et la complexité de son évolution.

04

comment cette étape clôt sa quête identitaire ?

LA TRANSFORMATION FINALE

Nous allons maintenant plonger dans un moment clé : la transformation finale de Jake, qui marque son passage définitif d'humain à Na'vi. Cette scène symbolise l'aboutissement de son arc dramatique.

Jake, qui a été tiraillé entre deux mondes tout au long du film, semble enfin trouver un équilibre et une paix intérieure. Sa renaissance dans son corps d'Avatar montre son acceptation de sa véritable identité : il n'est plus un homme emprisonné dans les contraintes de son ancien monde, mais un être qui s'est pleinement réinventé dans un nouveau système de valeurs, celui des Na'vi.

Le rassemblement du peuple autour de lui reflète également son acceptation par les autres, renforçant son sentiment d'appartenance et sa légitimité en tant que membre de cette communauté. Psychologiquement, Jake passe d'un statut d'étranger et d'observateur à celui de leader respecté. Ce moment marque l'aboutissement de sa quête d'identité et met en évidence un profond désir d'appartenance, qui trouve enfin satisfaction.

Le peuple Na'vi, rassemblé en cercle, crée une image d'unité et de protection. Jake, placé au centre, incarne un pilier autour duquel cette communauté gravite désormais. Cette disposition reflète non seulement son intégration, mais aussi le rôle central qu'il est appelé à jouer dans leur avenir.

Ce gros plan centré sur les yeux de Jake marque son réveil comme une véritable métaphore de sa «nouvelle vie». Il n'est plus un humain dans un corps d'avatar, mais un membre à part entière du peuple Na'vi. L'intensité du gros plan sur ses yeux souligne ce basculement définitif et renforce l'idée que son regard sur le monde – et sur lui-même – a changé à jamais.

La séquence nous montre un personnage qui a évolué d'une figure sceptique et solitaire vers une personnalité forte, ancrée et sûre d'elle, capable de guider un peuple avec sagesse et courage.

CONCLUSION

En conclusion, l'évolution de Jake Sully dans Avatar est avant tout une histoire de transformation personnelle. Au fil du film, il navigue entre deux identités, celle de l'humain et celle de l'avatar, et se retrouve confronté à un conflit intérieur qui le pousse à se réinventer. Au départ, Jake cherche simplement une nouvelle chance, mais peu à peu, il se trouve dans un monde où il peut redécouvrir une liberté et un sens de l'appartenance qu'il n'avait jamais connus. Sa transformation finale, où il accepte pleinement son identité de Na'vi, symbolise cette renaissance. Avatar nous montre comment, parfois, il faut passer par un grand bouleversement pour comprendre qui nous sommes vraiment et trouver notre place dans le monde.

THE **IMAX 3D** EXPERIENCE

AVATAR

SEPTEMBER 23
TWO WEEK LIMITED ENGAGEMENT

AVATAR

Dans un futur où les ressources de la Terre s'épuisent, l'humanité découvre Pandora, une lune lointaine regorgeant d'un précieux minéral. Jake Sully, un ancien marine en fauteuil roulant, est envoyé sur Pandora pour infiltrer les Na'vi, le peuple autochtone, grâce à un avatar qui lui permet de marcher à nouveau. Mais au fil de son immersion, Jake est confronté à un dilemme : rester fidèle à sa mission ou embrasser une nouvelle vie au cœur d'un monde vibrant et harmonieux. Avatar est une épopée qui mêle action, émotions et réflexion sur l'identité, la nature et les choix qui façonnent notre avenir.

Date de sortie : 16 décembre 2009 en France

Type de film : Science-fiction, aventure

Acteurs et actrices principales : Sam Washington, Zoe Saldña, Stephen Lang, Sigourney Weaver