

LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Edition numérique

Michel GALLIKER

La Passion de Jeanne d'Arc,
de Carl Theodor Dreyer

Dans *Echos de Saint-Maurice*, 1994, tome 89a, p. 56-61

© Abbaye de Saint-Maurice 2014

Découverte du cinéma

un chef-d'oeuvre du muet

La Passion de Jeanne d'Arc

de Carl Theodor Dreyer

par Michel Galliker

Dans un grand film sorti récemment, le cinéaste français Jacques Rivette ¹ s'appuyant sur les recherches historiques de Régine Pernoud ², meilleure biographe actuelle de l'héroïne française, et servi par le talent de l'actrice Sandrine Bonnaire ³, a essayé de rendre une Jeanne d'Arc engagée dans son siècle, humaine et véridique. Dans toute la filmographie, consacrée à la Pucelle d'Orléans (Cf. fin de l'article), une œuvre domine l'ensemble, «La Passion de Jeanne d'Arc», film muet de Carl Theodor Dreyer (cf. annexe). De ce film interprété magistralement par l'actrice de théâtre Renée Falconetti ⁴ demeurent des images d'une intensité exceptionnelle, celles du visage nu, sans maquillage de la jeune fille de Domremy face à ses juges, de son regard éclairé d'une flamme intérieure, un instant marqué par le doute, enfin de la condamnée au crâne rasé conduite au bûcher.

¹ Cinéaste français, né en 1928.

² Historienne française, chartiste, née en 1909. Spécialiste de Jeanne d'Arc et fondatrice en 1974 du Centre Jeanne d'Arc d'Orléans.

³ Actrice française née en 1968. Interprète le rôle de Mouchette dans le film de Maurice Pialat «*Sous le soleil de Satan*» d'après Bemanos.

⁴ Comédienne française née à Pantin en 1892. Issue d'un milieu familial déchiré. Renée Falconetti fit une brillante carrière au théâtre avant d'interpréter son seul rôle au cinéma, celui de Jeanne d'Arc. Les échecs financiers du Théâtre de l'Avenue, qu'elle dirigeait, ses extravagances l'amènèrent à la ruine à la fin des années 30 et la forcèrent à quitter la France pour l'Amérique du Sud. Elle mourut en 1946 à Buenos Aires oubliée et prématurément vieillie.

La préparation du film

Lorsqu'il réalise «La Passion de Jeanne d'Arc» en 1928, le danois Cari Theodor Dreyer⁵ est déjà un cinéaste reconnu. Son premier film «Le Président» date de 1919. En 1925, il remporte un grand succès avec «Le Maître du Logis». Sollicité par la Société Générale des films, installée à Paris, pour réaliser un film sur un personnage historique, Dreyer choisit Jeanne d'Arc. Pour se documen-



ter, il se base sur la transcription des minutes du Procès que l'historien Pierre **Champion**⁶ avait publiées en 1921 et sur deux ouvrages de Joseph **Delteil**⁷. Pour le rôle principal, le cinéaste retint l'actrice Renée Falconetti, choix particulièrement heureux, car Dreyer avait su reconnaître derrière la façade mondaine de la comédienne, «une âme».

Le film

Le but de Dreyer était de montrer le cheminement spirituel d'une âme: «Je n'ai pas étudié les costumes de l'époque, ou les choses de ce genre, déclara-t-il. Que l'événement ait eu lieu en telle ou telle année me semblait aussi accessoire que la distance qui nous en sépare aujourd'hui. Je voulais interpréter un hymne au triomphe de l'âme sur la vie». Aussi Dreyer n'a pas respecté l'exactitude historique puisqu'il condense les événements en une seule journée, celle de l'exécution le 30 mai 1431, ramenant les vingt-neuf interrogatoires menés sur plusieurs mois à un seul. Il imposa également l'unité de lieu en faisant se dérouler toutes les scènes dans l'enceinte du Palais de justice de Rouen.

⁵ Le plus célèbre des cinéastes danois. Né à Copenhague en 1889 et décédé dans cette ville en 1968. Son œuvre est marquée par la morale rigoriste qu'il reçut de ses parents adoptifs.

⁶ Historien français, chartiste (1880-1938). Il publia en 1920, aux éditions Honoré Champion, le "Procès de Jeanne d'Arc" en deux volumes avec le texte latin et la traduction.

⁷ Ecrivain français (1894-1978). Il est l'auteur d'une "Vie de Jeanne d'Arc" parue chez Grasset en 1925 (Prix Fémina) et d'une "Passion de Jeanne d'Arc" aux éditions Tremois en 1927.

Conduite devant ses juges, Pierre Cauchon et Nicolas Loyseleur entre autres, Jeanne d'Arc s'efforce de résister aux pressions de ces derniers, déjoue leurs ruses et rappelle l'objet de sa mission et sa volonté de la mener à son terme (ses vêtements masculins en sont le témoignage). Pour vaincre ce caractère inébranlable, Cauchon ordonne l'emploi de la torture. Prise de défaillance, victime de l'épuisement provoqué par un long enfermement, accablée par l'interdiction qui lui est faite de communier, Jeanne abjure. Ce reniement lui épargne le bûcher et sa peine est commuée en prison à vie. Au moment de sa dégradation, lorsqu'elle est tonduë à ras, elle se rétracte et devient «relapse».

Annexe

La Passion de Jeanne d'Arc

(110 minutes - 86 minutes dans la version exploitée)

réalisation de Theodor Dreyer, France, 1928.

Scénario : Joseph Delteil, Carl Theodor Dreyer

Adaptation: Carl Theodor Dreyer

Photographie : Rudolph Maté

Conseiller historique : Pierre Champion

Décors : Hermann Warm, Jean Hugo

Costumes: Valentine Hugo

Assistant réalisateur : Paul La Cour, Ralf Hom

Production : Société générale de Films

Interprètes

Renée Falconetti : Jeanne d'Arc

Eugène Sylvain: Pierre Cauchon, évêque de Beauvais

Maurice Schutz : Nicolas Loyseleur

Michel Simon : Jean Lemaître

Antonin Artaud: Massieu

Ravet: Jean Beaupère

André Berley: Jean d'Estivet

Jeand'Yd: un juge

(commentaire musical ajouté en 1952: oeuvres de Scarlatti, Albinoni, Gemianani, Vivaldi, Jean-Sébastien Bach)

Après avoir été préparée à la mort par un jeune prêtre Jean Massieu⁸ et reçu de sa main la communion, elle est brûlée vive sur la Place du Marché de Rouen. Bouleversée par le courage de Jeanne d'Arc, la foule manifeste sa désapprobation. Les soldats de la garnison anglaise mettent immédiatement fin à ce mouvement de révolte.

⁸ Le rôle est tenu par le poète Antonin **Artaud** (1896-1948).

L'art de Dreyer

Pour atteindre l'âme de Jeanne et montrer les sentiments de ses juges, Dreyer utilise sans cesse les gros plans. La vérité des visages non maquillés, comme scrutés à la loupe, crève l'écran. Le contraste des noirs et blancs, remarquablement rendu grâce à l'emploi d'une pellicule panchromatique, leur opposition soulignée par les éclairages renforcent la tension de l'interrogatoire. L'abstraction voulue par le réalisateur - les scènes de prison et l'exécution sont volontairement stylisées -, aidé en cela par son décorateur Hermann Warm⁹, vise à dépasser la réalité et à créer une oeuvre authentiquement spirituelle.

Conclusion

Célébrée par la critique, «La Passion de Jeanne d'Arc» n'eut aucun succès commercial. Pour Dreyer, ce film l'engagea sur la voie d'autres chefs-d'oeuvre comme *Dies Irae* (1943), *Ordet* (1955) et *Gertrud* (1964). Parmi les cinéastes qui réalisèrent depuis un film sur Jeanne d'Arc, seul Robert Bresson¹⁰ réussira par le même refus du pittoresque et du spectaculaire à dévoiler son âme, mais en offrant le portrait d'une jeune fille mieux armée psychologiquement pour affronter son destin.

A consulter

1. **Dictionnaire des Personnages du Cinéma**, sous la direction de Gilles Horvilleur, Paris, Bordas, 1988 (article Vincent Pinel «Jeanne d'Arc» pp. 224-226).
2. «**Jeanne d'Arc à l'écran**», *Etudes cinématographiques*, n. 18-19, 3^e trimestre 1962, numéro publié sous la direction de Michel Estève.
3. Pernoud Régine et Clin Marie-Véronique, **Jeanne d'Arc**, Paris, Fayard, 1986.
4. Semolue Jean, **Dreyer**, Paris, Editions Universitaires, collection «Classiques du cinéma», 1962.

⁹ Décorateur allemand (1889-1976). Rendu célèbre par sa collaboration au célèbre «Cabinet du Docteur Caligari», chef-d'oeuvre du cinéma expressionniste réalisé par Robert Wiene en 1919. Dans la «Passion de Jeanne d'Arc», il fut secondé par Jean Hugo (1894-1984) et son épouse Valentine (1887-1968), décorateurs français de nombreuses pièces de Cocteau.

¹⁰ Cinéaste français, né en 1907. Son oeuvre est constamment imprégnée de spiritualité.

Filmographie de Jeanne d'Arc

- 1898 *Jeanne d'Arc*
Réalisation: Georges Hatot (France),
(seulement bande annonce)
- 1900 *Jeanne d'Arc*
Réalisation Georges Meliès (France)
Interprète : Louise d'Alcy
- 1908 *Jeanne d'Arc*
Réalisation: Albert Capellani (France)
- 1909 *Giovanna d'Arco (vie de Jeanne d'Arc)*
Réalisation: Mario Caserani (Italie)
Interprète : Maria Gasperani
- 1913 *Giovanna d'Arco (Jeanne d'Arc)*
Réalisation : Nino Oxilia (Italie)
Interprète: Maria Jacobini
- 1917 *Joan the Woman (Jeanne d'Arc)*
Réalisation: Cecil Blount de Mille (USA)
Interprète: Géraldine Farrar
- 1927 *Saint Joan (Sainte Jeanne)*
Réalisation: Widgery R. Newman (USA)
Interprète : Sybil Thorndike
- 1928 *La Passion de Jeanne d'Arc*
Réalisation: Carl Theodor Dreyer (France)
Interprète : Renée Falconetti
Réédition sonore en 1952 avec les musiques de
Bach et d'Albinoni
- 1928 *La merveilleuse vie de Jeanne d'Arc*
Réalisation: Marc de Gastyne (France)
Interprète : Simone Genevoix
- 1935 *Das Mädchen Johanna (La Pucelle d'Orléans)*
Réalisation: Gustave Ucicky (Allemagne)
Interprète : Angela Salloker
- 1948 *Joan of Arc (Jeanne d'Arc)*
Réalisation: Victor Fleming (USA)
Interprète : Ingrid Bergman
- 1952 *Réédition sonore de la Passion de Jeanne d'Arc*
de Dreyer

- 1954 *Giovanna d'Arco al Rogo (Jeanne au bûcher)*
d'après l'oratorio de P. Claudel et avec une
musique d'Arthur Honegger
Réalisation: Roberto Rossellini (Italie)
Interprète : Ingrid Bergman
- 1954 *Jeanne (deuxième des trois sketches du film «Destinées»)*
Réalisation: Jean Delannoy (France)
Interprète : Michèle Morgan
- 1956 *Jehanne (court métrage réalisé d'après les miniatures*
d'un manuscrit du XV^e siècle)
Réalisation: Robert Enrico (France)
- 1957 *Saint Joan (Sainte Jeanne)*
Réalisation: Otto Preminger (USA)
Interprète : Jean Seberg
- 1961 *Jeanne au Vitrail (court métrage réalisé d'après des*
vitraux)
Réalisation: Claude Antoine (France)
- 1962 *Procès de Jeanne d'Arc*
Réalisation: Robert Bresson (France)
Interprète : Florence Carrez (Florence Delay)
- 1970 *Le Début*
Réalisation: Gleb Panfilov (URSS)
Interprète : Inna Tchourikhova
- 1977 *Saint Joan (Sainte Jeanne)*
Réalisation: Steven Rumbelow (USA)
Interprète : Monika Buffert
- 1989 *Jeanne d'Arc, le pouvoir et l'innocence (Téléfilm)*
Réalisation: Pierre Badel (France)
Interprète : Cécile Magnét
- 1994 *Jeanne La Pucelle*
Film en deux époques
«Les Batailles» 2h 40 et
«Les Prisons» 2h 56
Réalisation: Jacques Rivette (France)
Interprète: Sandrine Bonnaire

(filmographie établie dans les Etudes cinématographiques n 18-19, 1962, jusqu'au film de Bresson, tourné en 1962)