

Lyam PasséCoutrin

SHUTTER ISLAND

L'ILE DE TOUTES LES FOLIES

BY MARTIN SCORSESE

© 94 production

L'HISTOIRE

Shutter Island

est un thriller psychologique réalisé par Martin Scorsese, basé sur le roman de Dennis Lehane. L'histoire se déroule en 1954 et suit le maréchal Teddy Daniels (interprété par Leonardo DiCaprio) et son partenaire Chuck Aule, envoyés sur l'île de Shutter Island pour enquêter sur la disparition d'une patiente, Rachel Solando, d'un hôpital psychiatrique pour criminels dangereux.

Les couleurs dominante du film

Des tons sombres et froids : l'île et l'hôpital

- La majorité du film est dominée par des teintes froides : gris, bleus et verts ternes.

Ces couleurs reflètent l'ambiance oppressante et austère de Shutter Island ainsi que l'environnement clinique de l'hôpital psychiatrique accentuant la déshumanisation des lieux.

Le jaune et les lumières artificielles : l'étrangeté et le malaise

- Le jaune apparaît souvent dans les scènes impliquant les interrogatoires ou les discussions avec les médecins. Cette lumière artificielle donne une impression d'inconfort et de fausseté, renforçant le doute sur la réalité des événements.

- Le jaune devient aussi un avertissement subtil, indiquant un danger ou une vérité perturbante qui se profile.

SHUTTER ISLAND

Le rouge : la violence et le traumatisme

- Le rouge est très peu utilisé mais de manière très marquante. Il est principalement lié au passé traumatisant de Teddy, notamment avec la guerre et les visions de sa femme morte.
- Le rouge incarne ici la douleur et la violence, marquant les souvenirs qui hantent l'homme.

Différents plans durant le film

Les gros plans : l'introspection et l'instabilité

- Les gros plans sur le visage de Teddy mettent en évidence ses émotions complexes : confusion, peur, colère. Ces plans permettent au spectateur de révéler son état mental fragile et instable.
- Dans les moments clés, les gros plans montrent également des détails comme les expressions des autres personnages, ce qui renforce le doute sur leurs intentions et sur la réalité.

Les plans en plongée : la vulnérabilité de Teddy

- La plongée est souvent utilisée pour montrer Teddy dans des moments de faiblesse ou de doute. Elle accentue sa vulnérabilité face aux forces qui l'entourent, qu'elles soient psychologiques (sa propre culpabilité) ou physique (son impuissance face la situation).
- Par exemple, dans les flashbacks où il se rappelle des événements tragiques : impuissance et tristesse du moment.

Les variations d'éclairage : confusion et perception

- Le film joue beaucoup avec les variations de lumière pour amplifier la confusion psychologique.
- Les scènes où la lumière change soudainement (comme dans les flashbacks) traduisent l'instabilité mentale de Teddy et son incapacité à discerner la vérité. Les éclats de couleurs vives dans ces moments, souvent inattendus, ajoutent un sentiment de chaos et de désorientation.

SHUTTER ISLAND

LES PERSONNAGES

TEDDY DANIELS

Teddy Daniels est un homme d'une trentaine d'année avec une allure robuste et un visage marqué par les épreuves de la vie. Ses cheveux courts, brun foncé. Il porte un trench-coat beige typique des années 1950, accompagné d'un chapeau d'inspecteur, qui accentue son apparence classique de détective. son regard, reflètent de détermination et d'incertitude.

Teddy est intelligent, perspicace et déterminé, mais il est aussi hanté par un lourd passé. En tant que vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il porte le traumatisme des horreurs vécues sur les plages et dans les camps de concentration. Il est également marqué par la douleur de la perte de sa femme, ce qui influence ses actions et son état mental tout au long de l'histoire. son comportement peut être parfois impulsif, porté par ses émotions, mais aussi méticuleux et concentré lorsqu'il s'agit de résoudre une enquête.

Teddy apporte des thèmes complexes comme la culpabilité, le deuil, le traumatisme et la santé mentale. Sa quête pour trouver la vérité, à la fois sur l'île et sur lui-même, est au cœur du récit. Son personnage met en lumière les luttes internes d'un homme essayant de réconcilier son passé douloureux avec une réalité qui semble constamment lui échapper.

En résumé, Teddy Daniels est un personnage multidimensionnel, profondément humain et tragique.

SHUTTER
ISLAND

CHUCK AULE

Chuck Aule est un homme d'une trentaine d'année, au physique modeste mais rassurant. Il a un costume sobre typique des années 1950, souvent accompagné d'un trench-coat. Ses cheveux sont bruns et toujours peignés. Son visage, doux et expressif, dégage une impression de bienveillance et de calme. Ses yeux transmettent une certaine curiosité et une écoute attentive, renforçant son rôle de partenaire.

Chuck est un homme posé, amical et légèrement réservé. Contrairement à Teddy, il paraît moins marqué par des traumatismes apparents et joue fréquemment le rôle de pilier émotionnel pour son partenaire. Il adopte un comportement conciliant, encourageant Teddy à poursuivre son enquête tout en apportant des touches d'humour et de légèreté pour équilibrer l'intensité de la situation.

Cependant, un certain mystère entoure sa personnalité. Ses réactions suscitent parfois des doutes quant à ses véritables intentions ou sa position dans les événements qui se déroulent sur l'île.

Chuck incarne le thème de la dualité : il est à la fois un amis rassurant et une figure ambiguë, représentant la frontière floue entre réalité et illusion. Sa relation avec Teddy met en lumière la confiance, le contrôle et la manipulation dans un environnement où la vérité est constamment remise en question.

En résumé, Chuck Aule est un personnage énigmatique qui semble être un allié fiable mais soulève des soupçons au fil du récit. À travers son jeu subtil, il est un rouage essentiel dans l'exploration des thèmes complexes de Shutter Island.

LA SCÈNE

Teddy Daniels retrouve Rachel Solando dans une chambre de l'hôpital.

Elle est assise calmement, comme si de rien n'était.

Lorsqu'il entre, elle lui parle avec douceur, mais son comportement est étrange.

Elle évoque des détails troublants, elle se croit chez elle et ne reconnaît pas qu'elle est dans une chambre d'hôpital psychologique.

Teddy lui demande ensuite ce qu'elle a fait hier et Rachel lui décrit une routine de femme au foyer normale. Suite à cela, elle se leva et la scène devint tendue, elle se rapprocha de l'inspecteur et croit que c'est son mari. Rachel paraît à la fois vulnérable et effrayante, elle se met à pleurer dans les bras de Teddy et il en vient à la consoler. Puis d'un coup elle le repousse et se met à lui hurler dessus en lui disant qu'il était mort et enterrer. D'un coup, elle s'en prend au Marshall en se jetant sur lui. Cela vient marquer Teddy et crée la coupure de fin de cette scène.

SHUTTER
ISLAND

ANALYSE FILMIQUE

Les couleurs

(SHRIEKING) Let me go! No!

La scène est dominée par des tons ternes, gris et bleutés, qui reflètent l'ambiance oppressante de l'hôpital psychiatrique. Ces couleurs renforcent le sentiment d'isolement et de malaise.

L'éclairage est souvent diffus, avec des zones d'ombres marquées, ce qui accentue le sentiment de malaise lié à la situation.

Il y a également la peau pâle de Rachel, son teint maladif, souligne sa fragilité mentale et physique et nous rappelle une fois de plus que cette situation est spéciale.

SHUTTER
ISLAND

ANALYSE FILMIQUE

Les axes de vue

On retrouve beaucoup de plongé sur Rachelle cela donne une impression de vulnérabilité, montrant Rachel comme une figure brisée, mais aussi troublante ainsi que dominer par les questions que pose l'inspecteur.

Une contre-plongée est souvent utilisée sur Teddy pour montrer qu'il est la personne dominante durant tout cet interrogatoire.

Cela crée également un effet de pression sur le spectateur.

Lorsque Rachel fixe Teddy, un angle direct est utilisé pour capturer son regard intense et perturbant, créant une confrontation émotionnelle des deux personnages.

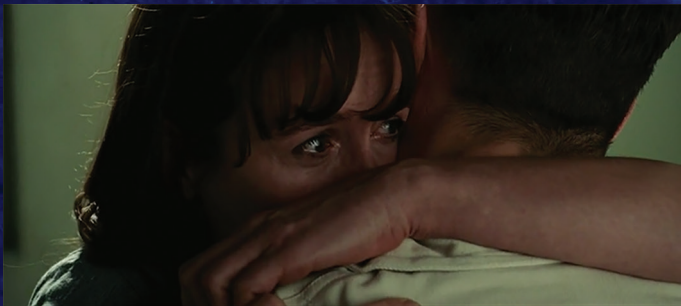
ANALYSE FILMIQUE

les plans

Plans moyens : Les plans moyens sont utilisés pour cadrer les interactions entre les personnages, laissant voir leur posture et la distance physique entre eux, qui symbolise aussi leur éloignement mental.

Plans fixes : la caméra reste immobile sur la quasi-entièreté de la scène, accentuant le caractère pesant et oppressant de l'atmosphère comme si on était bloqué avec Rachel et Teddy dans cette situation.

Plan serré : On retrouve les plans rapprochés dans le but de montrer les expressions des visages des personnages et ne pas distraire le spectateur avec d'autres éléments.

Cela a pour but de nous montrer que la scène est importante pour le côté psychologique du personnage.

L'Audio

Il n'y a de musique ou de bruit de fond juste une musique qui se met en route deux secondes avant la fin de la scène pour marquer la fin de cette dernière

SHUTTER
ISLAND

ÉTAT PSYCHOLOGIQUE

L'état psychologique de Teddy est la chose la plus importante dans cette scène.

On peut voir le marshall passer par plusieurs états tout du long de son interaction avec Rachel.

Il peut passer d'un sentiment de tristesse à un sentiment de peur.

Avant

Avant la scène Teddy, est assez fatiguée suite à sa sortie nocturne dans la tempête. On lui apprend ensuite que Rachel a été retrouvé miraculeusement, ce qui perturbe grandement le marshall. Il semblait assez heureux d'avoir retrouvé la patiente, mais montre également un doute sur le mystère

Pendant

Lorsqu'il entre dans la pièce, on retrouve un Teddy qui est dans un moment de stress, car il ne sait pas à quoi s'attendre.

Ensuite, Teddy montre un regard suspicieux envers Rachelle.

Stresse //Suspicieux

Triste

Sérieux // Calme

Hésitation

SHUTTER
ISLAND

Suite à cela, Teddy prend en main la suite de la scène lorsqu'il commence l'interrogatoire de Rachel : son visage devient plus sérieux et plus calme.

Quand Rachel répond aux questions du Marshall son visage viens de changer à nouveau avec un air triste. Teddy a les larmes aux yeux quand Rachelle parle de ses enfants et de sa nage dans le lac derrière chez elle.

Lorsque Rachelle se lève et se rapproche, le marshall a un moment d'hésitation. Il cherche le regard d'une des autres personnes présentes dans la pièce pour l'aider dans cette situation, mais personne n'agit ou n'a de réaction.

Teddy se rend bien compte que Rachelle ne sait pas où elle est et qui il est.

Dans la confusion, il essaie de paraître une personne sympathique, mais on constate bien qu'il ressent un grand malaise. Il en devient même empathique et la réconforte lorsqu'elle se met à pleurer.

Soudainement tout bascule lorsque Rachelle s'en prend à lui. D'un coup, il est pris de peur est panique au vu de la situation, il en est bloqué tellement le choc a été puissant.

Teddy est sorti de la pièce par Chuck pour qu'il retourne au calme.

Après

Après la scène, Teddy est choqué et a mal à la tête ce qui montre que la scène passée a créé quelque chose en lui : un doute, une peur, un mal-être.

Malaise

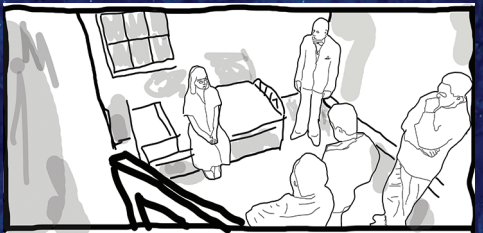
Sympathique

Empathique // Réconfortant

Peur // Choque

SHUTTER
ISLAND

STORYBOARD

SHUTTER
ISLAND

STORYBOARD

SHUTTER
ISLAND

LES CAMÉRAS

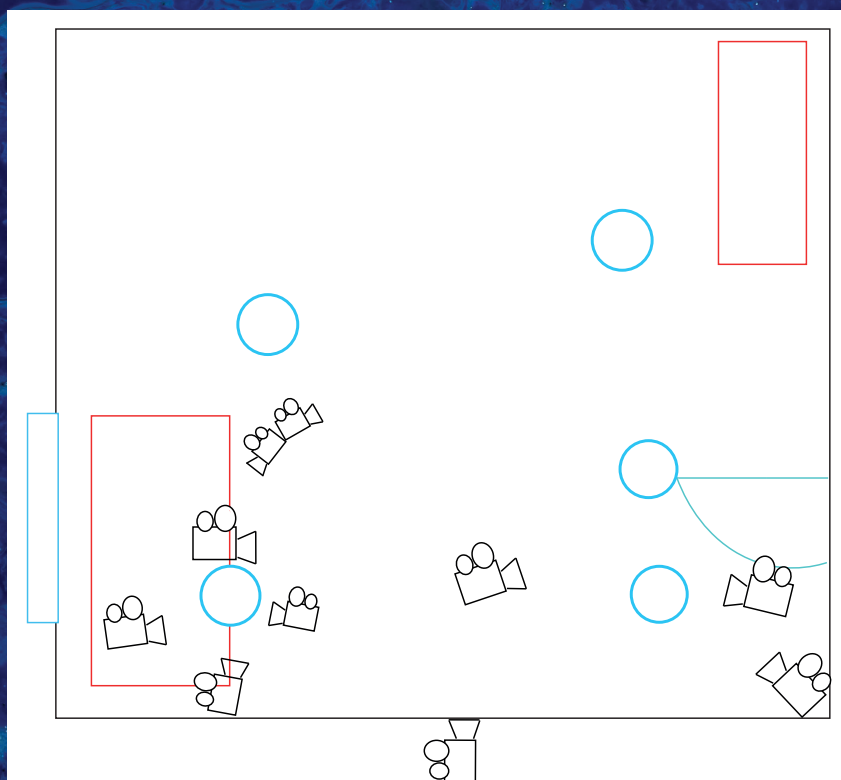
L'emplacement des cameras

On retrouve ici 10 cameras qui films différents plans.

Il n'y a que deux cameras qui n'ont qu'un seul mouvement de traveling de personnages durant toute la scene.

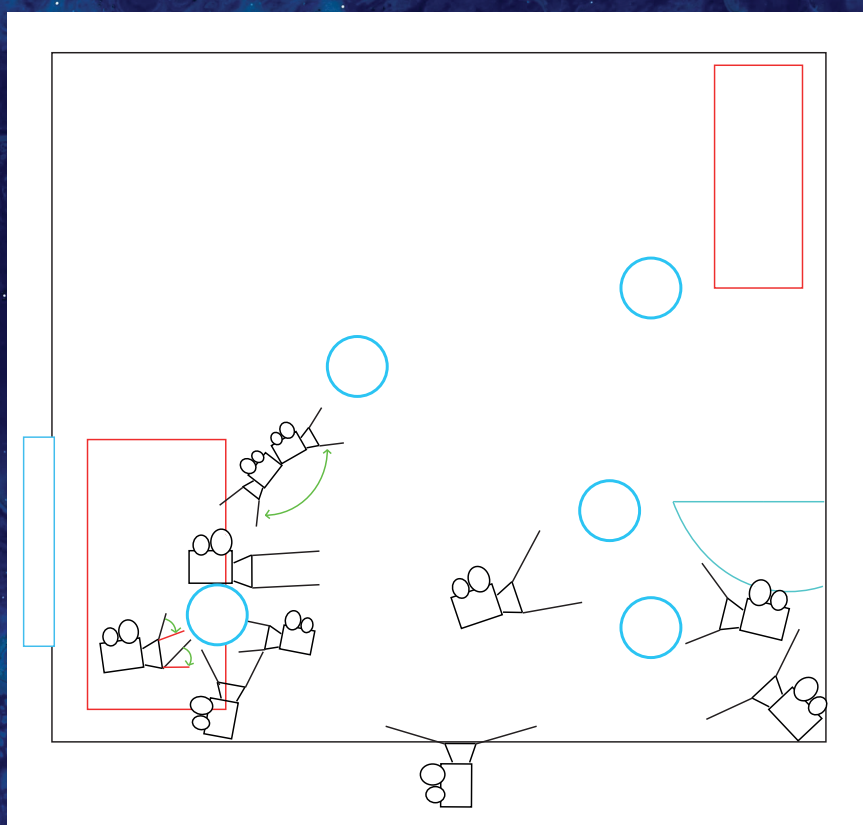
Toute la scene se passe dans une demi partie de la pièce. On ne retrouve pas de camera de l'autre côté

Toutes les cameras sont pointées sur les personnages. Il n'y a qu'un plan qu'un plan d'ensemble (camera en bas à droite).

LEGENDES :

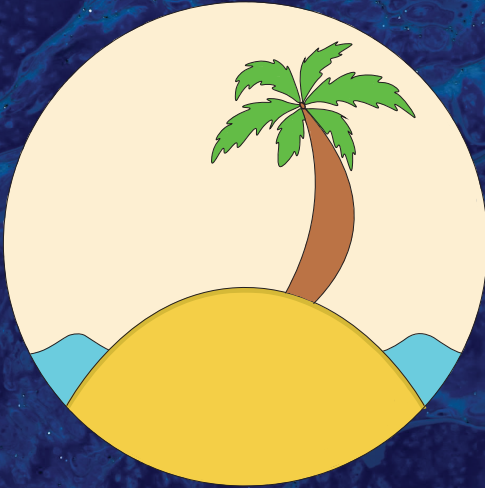
- : MEUBLES
- : PORTE ET FENÊTRE
- : CAMÉRAS
- : ANGLE DU MOUVEMENT
- : ANGLE DE CAMÉRAS
- : PERSONNAGES

Schema angle et mouvement

**SHUTTER
ISLAND**

LES OBJETS DU FILM

Pictogramme d'île en référence au titre du film.

Chapeau de Teddy et Chuck important car on le voit du début à la fin du film.

Pictogramme ayant un lien avec le lieu qui intrigue Teddy durant tout le film.

Fausse arme donnée à Teddy, brisée à la fin du film pour montrer que toute son aventure était fautive.

**SHUTTER
ISLAND**

FICHE TECHNIQUE

Titre : SHUTTER ISLAND

**Date de sortie : 19 février 2010 (États-Unis)
24 février 2010 (France)**

Type de film : Thriller psychologique, film noir

Acteurs / Actrices :

- Leonardo DiCaprio (Teddy Daniels)
- Mark Ruffalo (Chuck Aule)
- Ben Kingsley (Dr. Cawley)
- Michelle Williams (Dolores Chanal)
- Max von Sydow (Dr. Naehring)

Realisateur : Martin Scorsese

Producteurs :

- Mike Medavoy
- Arnold Messer
- Bradley J. Fischer
- Martin Scorsese

En 1954, le marshall Teddy Daniels et son nouveau partenaire Chuck Aule sont chargés d'enquêter sur l'évasion d'un patient de l'hôpital à sécurité maximale pour les criminels fous situé sur Shutter Island.

Une fois sur l'île les deux enquêteurs découvrent que le personnel de l'établissement pénitencier ne coopère pas du tout, et n'aide pas vraiment à faire avancer l'enquête. Comme s'ils souhaitent dissimuler certains indices au Marshall. Mais Teddy est persuadé que s'il arrive à se procurer les dossiers des patients cela l'aidera à résoudre l'enquête. Cependant, l'île est frappée par un ouragan et l'île sous très haute surveillance et contenant les patients les plus dangereux est grandement touché. Cela libère des patients sur l'île, mais donne également la chance à Teddy et Chuck l'opportunité d'aller vérifier les différents bâtiments qui avaient pu leur être interdit auparavant. c'est ici que Teddy y trouvera des réponses à ses interrogations. Mais se pose-t-il réellement les bonnes questions et comprendra-t-il où est réellement le patient ?

**CINE
SCENE**