

Design in Translation

BARSACQ, Léon, Le décor de film

Lucie Bouletier

BARSACQ, Léon, *Le décor de film*, Paris, Edition Seghers, cinéma club, 1970 ; rééd. BARSACQ Léon, *Le décor de film : 1895-1969*, Paris, Henri Veyrier, coll. Cinéma, 1985.

Léon Barsacq est un décorateur de cinéma français, qui a conçu un grand nombre de décors de film. C'est à ce titre qu'il écrit *Le décor de film*, lors de ces dernières années de vie. Dans cet ouvrage, l'auteur évoque la difficulté d'entrevoir la contribution du décor et, par conséquent, du style mis en œuvre car, dans un film, ce sont les autres éléments — l'intrigue ou les interprétations des acteurs — qui sont perçus immédiatement par le spectateur. En effet, selon lui, ce sont généralement ces paramètres-là qui sont jugés et critiqués pour en déterminer la qualité du film. De plus, le public ne le perçoit pas directement ou en tant que tel, mais plutôt à travers les autres éléments composant le film. Le décor et le style ne semblent donc pas aussi importants car ils seraient plus difficiles à distinguer et à analyser. Le décorateur souhaite prouver le contraire.

Léon Barsacq cherche dès lors à démontrer que l'apport du décor est primordial, notamment « [...] en tant qu'élément dramatique [...] »¹. Ainsi, il défend l'idée que le décor est un élément à part entière dans un film, qu'il forge son style, de même que « [...] son rôle déterminant dans la création de l' "ambiance", de l' "atmosphère" »². Cet ouvrage illustre la vision de l'auteur qui se positionne continuellement de la perspective du décorateur.

Accompagné de nombreuses références cinématographiques et de métiers du cinéma (comme par exemple les décors de John Bryan pour le film *Oliver Twist* de David Lean), Léon Barsacq fonde son point de vue sur l'histoire du cinéma. Son argumentation peut être divisée en deux parties. Dans un premier temps, l'auteur relate l'évolution du cinéma à travers le décor. Du théâtre au grand écran, en traversant le temps et le monde, il en vient à comparer et à mettre en relation les différentes visions et constructions des décors³. Dans un second temps, il se consacre à une partie technique dans laquelle il analyse des éléments spécifiques qui apparaissent avec le décor de film. Il donne son avis sur le rôle du décorateur et du décor, explicite les facteurs à prendre en compte dans sa conception, avec les innovations technologiques du cinéma⁴. Avec le développement de certaines techniques, le décorateur hérite en effet de nouvelles tâches et de nouvelles contraintes dans la fabrication d'un décor. Il doit prendre en compte le son, avec l'arrivée du cinéma parlant, ou encore la couleur dans l'espace, les matériaux à utiliser ou encore l'éclairage. Ainsi, l'auteur prône la valeur et l'importance du décorateur. Dans l'ensemble de l'ouvrage, Léon Barsacq cherche à souligner l'apport considérable du décor dans le style visuel et l'atmosphère d'un film, par son évolution, étude et analyse.

Selon Léon Barsacq, le « décor » se pense autour de l'action du film et allie imagination et réalisme. Qu'il soit peint, naturel ou construit, « [...] le décorateur n'a à sa disposition que les

phrases du scénario qu'il doit exprimer visuellement⁵. » Il construit le film, ce qui rend le design du décor et le rôle du décorateur indispensables. De plus, le « réalisme » est nécessaire pour une immersion totale du spectateur. Le décorateur se sert de ce qu'il observe dans la réalité pour le retranscrire dans la fiction, sans quoi le public ne peut pas se projeter ou s'identifier. Le décor est créé pour donner une « atmosphère » au film. Cette ambiance va le rendre réel, ou du moins perçu comme réel. L'auteur développe que certains éléments font varier cela. Il y a notamment la « couleur » qui affecte le style visuel et le réalisme du film, par exemple dans les films musicaux (comme dans *Le Chant du Missouri* par Vincente Minnelli et décors de Gibbons et J.M. Smith), où les couleurs vives vont donner une atmosphère de rêve. Il y a également les « trucages » qui sont principalement utilisés pour des effets d'illusion. L'objectif étant de produire un décor aussi vrai que faux pour donner, suggérer l'idée d'une réalité. Tous ces concepts se rejoignent dans la conception du décor et de son atmosphère.

Le décor de film de Léon Barsacq a pour objectif de montrer l'apport du décor en tant qu'élément déterminant d'un film. Le décorateur utilise ce qu'il observe, ce qui a déjà été produit dans le monde pour fabriquer et inventer une nouvelle réalité, autant fictive qu'elle est réaliste. Le décor élabore le style et l'atmosphère du film, qui sont directement perçus dans l'image par l'audience qu'il va affecter par la forme qu'il prendra. Le spectateur retrouve des éléments qu'il connaît et qui vont raisonner avec lui. Il est en effet attiré par ce qu'il apprécie : l'ambiance que dégage le décor par son aspect plastique va donc déterminer son appréciation ou sa désapprobation, ses émotions.

Lucie BOULETIER, Licence 3 « Design, Arts, Médias », Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2022-2023.

-
1. BARSACQ, Léon, « Avant-propos », dans BARSACQ, Léon, *Le décor de film*, Paris, Henri Veyrier, coll. cinéma, 1985, p. 9.
 2. BARSACQ, Léon, *Le décor de film*, op. cit., p. 9.
 3. *Ibidem*, p. 11-110.
 4. *Ibid.*, p. 111-185.
 5. *Id.*, p. 114.