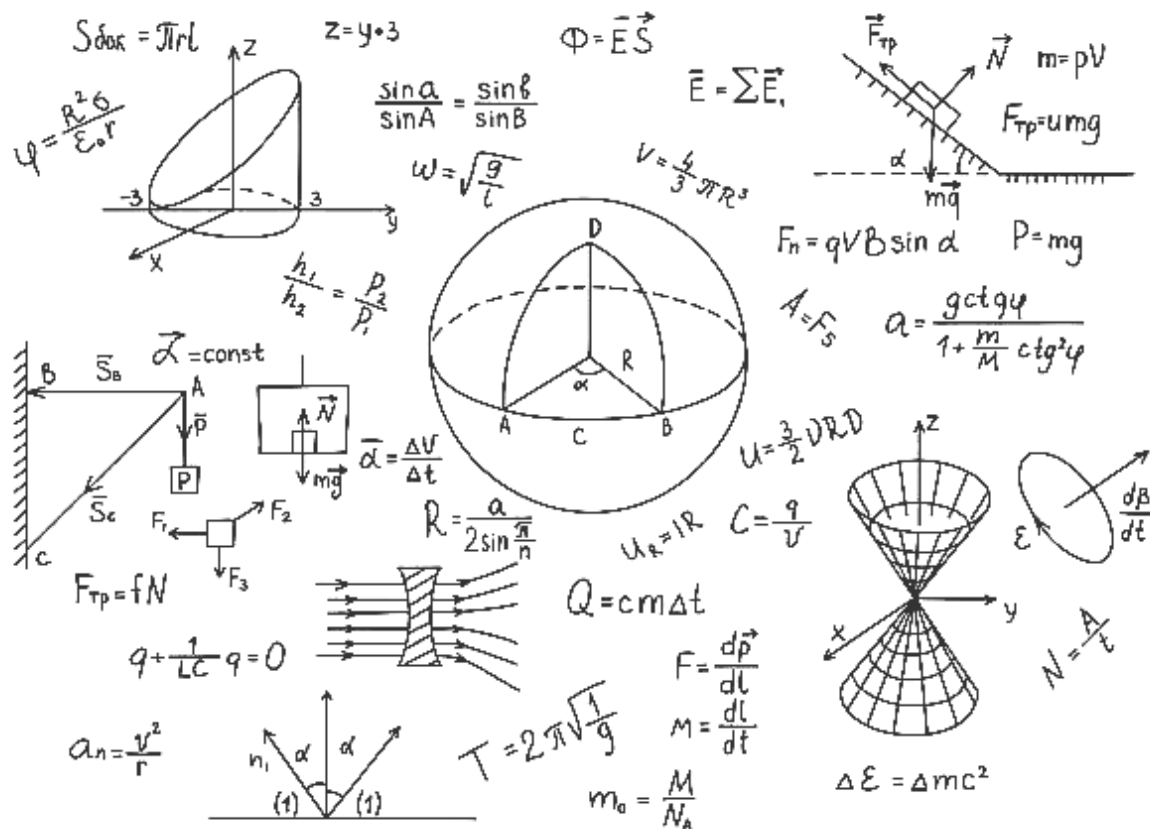

Comment Christopher Nolan retranscrit les concepts les plus complexes de la physique dans ces films ?

TRAVAIL DE MÉMOIRE JANVIER 2026
ELLIE MERRYWEATHER

INTRODUCTION

Il y a quelques années en arrière, j'ai regardé un film d'une puissance extraordinaire. A mes yeux c'était le récit d'une vie. Devant ma télévision, je contemplais chaque personnage, chaque détail. Je l'ai regardé peut-être une cinquantaine de fois : **Inception**. Son réalisateur, Christopher Nolan, associe des concepts scientifiques à son œuvre pour créer une expérience visuelle et sonore autant captivante que complexe.

Diplômé d'un Bachelor en littérature, Christopher Nolan est pilier du cinéma Américain. Son premier film, "*Following*" (1998), d'un budget de 6000\$ et dont le box-office a grimpé jusqu'à 126 000\$ lui permettant de se faire remarquer au sein d'Hollywood. Avec plus d'une dizaine de films dans son palmarès, il réalise généralement 1 film toutes les 2 années. Enfin, dans toutes ces œuvres, plusieurs idées et concepts scientifiques parfois très complexes reviennent.

Le relation qu'entretient Nolan avec la science lui permet de retranscrire ces idées autour d'un ou plusieurs concepts sophistiqués, parfois philosophiques forgés par de grands penseurs comme Albert Einstein.

En internat, parallèlement à ses études de littérature et d'art, il a découvert un goût pour la structure et la narration innovantes grâce à des auteurs influents comme T. S. Eliot et Graham Swift. Leur exploration du temps et de la mémoire a trouvé un écho chez Nolan, amplifiant sa fascination pour le concept de narration non linéaire.

"Il a réalisé onze longs-métrages, [...] tous conformes aux critères des blockbusters, mais marqués de façon indélébile par le genre de thèmes et d'obsessions personnels qui sont plus traditionnellement destinés aux salles d'art et d'essai : le passage du temps, les défaillances de la mémoire, nos habitudes de déni et d'évitement, la routine intime de nos vies intérieures, dans des paysages où les lignes directrices de l'industrialisme tardif rencontrent le point de rupture et les paradoxes de l'ère de l'information."

— Tom Shone, un critique américain ayant travaillé avec Nolan

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1 - Christopher Nolan - Partie 1 - Présentation.....	4
Chapitre 1 - Christopher Nolan - Partie 2 - Les prémisses de son cinéma.....	5
Chapitre 2 - Les concepts physiques - Partie 1 - Thématiques et Concepts.....	7
Chapitre 2 - Les concepts physiques - Partie 2 - Concepts récurrents.....	8
Chapitre 2 - Les concepts physiques - Partie 3 - Le temps.....	9
Chapitre 3 - Conclusion.....	10
Annexes.....	13

Chapitre 1 - Christopher Nolan - Partie 1 - Présentation

Christopher Nolan est né le 30 Juillet 1970 à Westminster, c'est un réalisateur, scénariste, monteur et producteur britannico-américain. Dès son plus jeune âge, Nolan portait un grand intérêt pour le cinéma et la caméra. Il étudie la littérature au collège universitaire de Londres. Il commence ses débuts dans le cinéma avec *Following*, un film de 69 minutes sans se douter qu'il ferait partie des cents personnes les plus influentes dans le monde.

Avant *Following*, son premier film à budget, il avait co-réalisé un film expérimental, *Tarentella* avec Roko Belic ainsi que son premier film qu'il réalisera seul : *Larceny*, un film racontant l'histoire d'un homme aimant voler les poches des passants se faisant prendre en chasse dans les bois par ces victimes. Enfin, il réalise *Doodlebug*, un film fantastique.

(Source : Pinterest)

Chapitre 1 - Christopher Nolan - Partie 2 - Les prémisses de son cinéma

En 2000, lorsque Nolan se trouve au Royaume-Unis pour la promotion de son film, *Memento*, il enlève pour la première fois *Le Prestige* de Christopher Priest. Passionnés des films de Nolan, Priest part à sa rencontre pour lui soumettre l'idée d'adapter son œuvre au grand écran.

C'est au Cimetière de Highgate, lors d'une promenade avec son frère Jonathan qu'ils discuteront de l'adaptation du roman. Ce cimetière sera aussi, une des scènes marquantes du film.

Près d'un an plus tard, Newmarket Films, société de production de *Memento* rachète les droits du roman. C'est à partir de ce moment que la carrière et le style de Nolan prennent un tournant complètement différent.

Pendant plus de quatre années consécutives, les deux frères écrivent le scénario du film, en pensant à chaque détail. C'est aussi le premier film non linéaire de Christopher Nolan, cette décision le suivra de toutes ces œuvres futures, faisant de lui l'un des réalisateurs les plus minutieux.

Pour la première fois, il touche à un concept physique puissant : *Le Temps*

Chapitre 2 - Les concepts physiques -

Partie 1 - Thématiques et Concepts

- Avez-vous été attentif ?

Lors du visionnage du film "Le Prestige", avez-vous réellement été attentif ? Toutes les œuvres de Nolan sont différentes, ces thématiques sont similaires certes, mais souvent avec un point de vue différent.

Cependant, un point commun est présent dans chacun de ces films : La subtilité

C'est pour moi le concept le plus utilisé par le géant du cinéma américain. Il se permet de montrer ce qu'il ne doit pas forcément être vu, des détails subtils nous permettant d'imaginer la fin de son récit, des détails qui ne peuvent pas être remarqués au premier visionnage.

Et c'est là toute la force et l'originalité de l'artiste. La compréhension de ces œuvres réside dans la narration de celles-ci, qu'elle soit écrite, visuelle ou sonore. *Alors, avez-vous été attentifs ?*

- *Le prestige* n'est pas un film, c'est un tour de magie.
- *Inception* n'est pas un film, c'est un voyage mental
- *Interstellar* n'est pas un film, c'est un paradoxe entre la science et l'amour
- *Tenet* n'est pas un film, c'est une équation mathématique inversée
- Moins subtile, mais *Oppenheimer* n'est pas un film, c'est l'explosion émotionnelle d'Oppenheimer

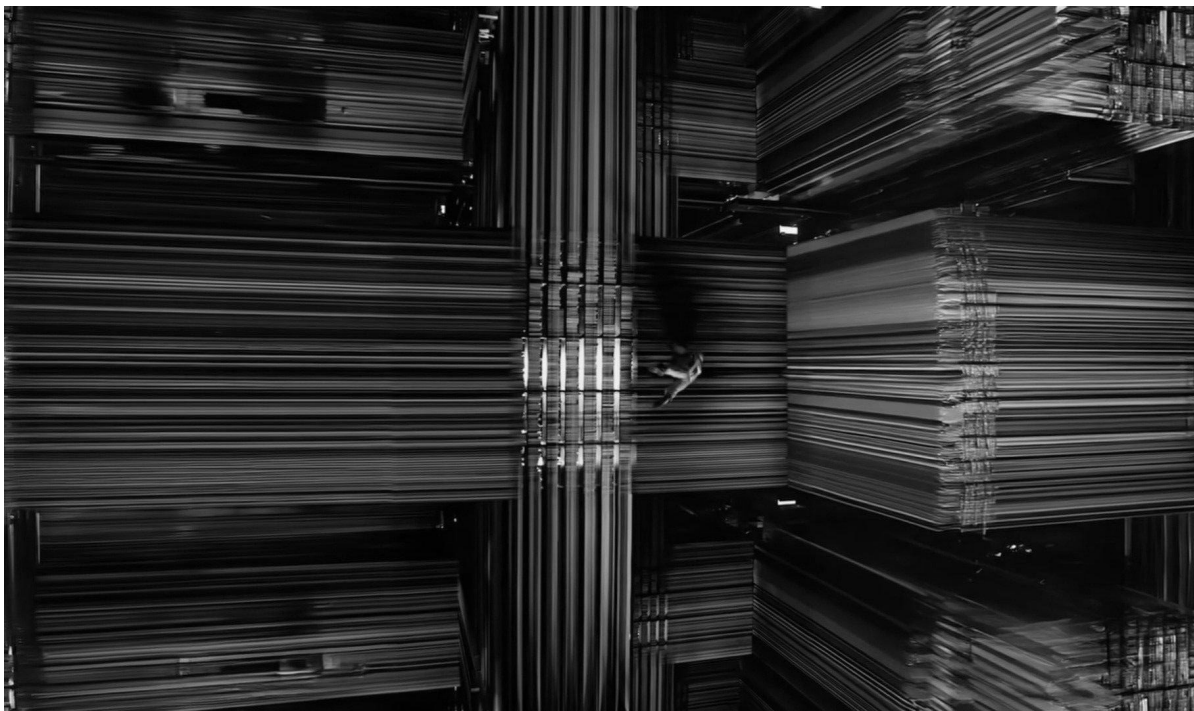
Dans ces films, tous ont des thématiques similaires importantes comme *le temps, la perception, l'espace et le chaos*.

Chapitre 2 - Les concepts physiques - Partie 2 - Concepts récurrents

Comme expliqué ci-dessus, Nolan utilise des thèmes récurrents dans ces films. Les plus marquants sont le temps, la perception, l'espace et enfin, le chaos. Lorsque l'on parle de Christopher Nolan, le plus souvent nous pensons automatiquement à des blockbusters comme *Interstellar* ou *Inception*.

Ces films ont marqué le cinéma à jamais, Nolan ayant laissé une signature indélébile depuis cette époque... Mais pourquoi ?

Plus jeune, Nolan était passionné des films de sciences fictions de Ridley Scott ou encore *Star Wars*, il commence à utiliser une caméra dès ses 7 ans, il s'est vite habitué à créer et à imaginer des récits. De plus, son père travaillait à la NASA, Christopher voyageait beaucoup avec lui. Ce qui explique la fascination qu'a Nolan avec l'espace.

Ce qui a joué un rôle important dans sa carrière est la production de *Memento* dont la construction reposant sur des flashbacks lui vaut l'Oscar du meilleur montage. Dans ce film, le temps est une dimension à part entière qu'il peut narrativement manipuler vers l'avant et vers l'arrière.

“Presque tous ses films, aussi fantaisistes soient-ils, reposent sur sa conviction que l'univers peut s'expliquer entièrement par des processus physique”

Mike D'Angelo -

Chapitre 2 - Les concepts physiques - Partie 3 - Le temps

Memento, *Inception*, *Interstellar*, beaucoup des films de Christopher Nolan, la question du temps est d'une importance particulière. D'une évidence bien sûr, mais aussi une considération intime du cinéaste britannique.

Pour Christopher Nolan, au cinéma, le temps est relatif. Il peut s'étirer, ralentir, s'accélérer, revenir au passé et même connaître le futur. C'est n'est pas non plus une ligne droite s'étirant jusqu'à l'infini. A mon avis, il le considère depuis longtemps comme une partie d'échecs soigneusement imaginée et planifiée.

En plus de faire l'impossible, Nolan se sert du temps pour amener des éléments dramatiques dans ces histoires.

“Le cinéma a cette incroyable capacité à changer et à manipuler les sentiments des gens à propos du temps pendant qu'ils regardent un film. (...) Dans les films que j'ai faits, j'ai essayé de saisir ce qui ailleurs n'est qu'une subtilité. (...) J'ai essayé de prendre [le temps] et de l'utiliser pour ce qu'il est, parce que je pense que c'est un outil unique au cinéma”

Dans une interview donnée à Associated Press en 2018

Ainsi, Christopher Nolan utilise la nature même du tissu cinématographique pour rappeler à tous l'état de relativité perpétuelle du temps. Un concept encapsulé à merveille dans une scène d'Interstellar, dans laquelle une exploration de sept heures sur une planète se traduit par 23 années à bord du vaisseau-mère de l'expédition.

Mais le message que Nolan souhaite transmettre est important, puissant et surtout réel : Certes, au Cinéma, le temps est relatif, on peut le pétrir, l'étirer (etc . . .) *mais quand est il de la réalité ?*

Il nous est impossible de nous déplacer dans le temps. Les œuvres de Christopher Nolan ont cette unique capacité à être structurées à l'intérieur d'une capsule temporelle visuel et sonore nous proposant souvent une expérience intense.

Pour lui, c'est presque une obsession philosophique, intime. Nolan dévoile une partie de lui-même.

Et il le sait : dans la réalité, l'Homme n'a pas le pouvoir d'appuyer sur un bouton lui permettant de se déplacer dans le temps.

Chapitre 3 - Conclusion

En conclusion, Christopher Nolan est un grand cinéaste racontant ces films en utilisant des concepts complexes, tant philosophique que scientifique pour raconter des récits durant lesquels sa narration et la science s'entremêlent pour créer des œuvres réellement captivantes pour les spectateurs.

“Mon objectif est de rendre le spectateur plus intelligent à travers l'expérience cinématographique. Pas de la manière dont un livre ou une œuvre littéraire peut le faire, mais en le mettant face à des situations où il doit se poser des questions et participer activement à la compréhension de l'histoire.”

— **Entretien avec Christopher Nolan dans *Empire Magazine*, 2012.**

Christopher Nolan utilise la science pour créer ces films.

Nolan a un objectif dépassant les autres : forcer le spectateur à douter, à reconstruire et à penser. Ces films ne sont pas seulement des œuvres où la science et la fiction se mélangent, ce sont aussi des expériences durant lesquelles les spectateurs participent aussi en tant qu'acteurs du film, émotionnellement et intellectuellement en questionnant la liberté humaine face à l'inévitable.

Christopher Nolan et John David Washington sur le tournage de Tenet (2020)

Annexes

Wikipédia - Christopher Nolan.....	Wikipedia
The Talks - Interview Christopher Nolan.....	The Talks
iMBD - Christopher Nolan.....	iMBD
The Nolan Variation - Version Française.....	Google Drive
Nolan Time.....	NoFilmschool
Christopher Nolan et le temps.....	WeLoveCinema
Entretien avec Christopher Nolan.....	Empire Magazine

Travail de mémoire, EC de Châtelaine, Genève. Janvier 2025

Ellie Merryweather