

La Double iconicité: l'horreur-miroir et ses métamorphoses dans le film 'Orphan' 2009**Double Iconicity: Mirror Horror and Its Metamorphoses in the 2009 film 'Orphan'****Mejda Achour** ★¹,

Institut Supérieur des Beaux-Arts de Nabeul, Université de Carthage, Tunisie

Email: mejda.achour@esac.ucar.tn*Reçu le: 20 /11 /2025.**Accepté le: 04 /12 /2025.**Publié le: 15 /12 /2025.***Résumé**

Le cinéma d'horreur contemporain a profondément évolué pour devenir un langage symbolique puissant. Il exprime désormais des préoccupations sociales complexes à travers des images marquantes. Cette mutation repose sur un mécanisme clé : la création d'icônes horribles par des artefacts cinématographiques. L'iconicité dans le cinéma d'horreur désigne la capacité d'un personnage ou d'un symbole à cristalliser des peurs universelles tout en s'ancrant durablement dans la culture populaire. Notre recherche explore précisément comment ces outils techniques et narratifs façonnent des personnages ou symboles universellement reconnaissables, capables d'incarner des métaphores sociales. Cette problématique centrale interroge le rôle des artefacts tels que des éléments concrets comme les objets, sons, lumières ou cadres dans la construction de l'iconicité. Nous postulons que ces artefacts transforment l'horreur en un discours cinématographique adaptable, touchant des publics variés et reflétant des enjeux actuels. Cependant, l'hypothèse défendue est que les icônes créées fonctionnent comme un langage universel : elles permettent d'aborder indirectement des sujets sensibles (tels que les injustices ou les traumatismes psychologiques) par le biais de la peur métaphorisée. Par conséquent, cette étude propose d'analyser comment le genre horrifique dépasse le simple cadre du frisson pour devenir un miroir des angoisses collectives. Cette évolution trouve une illustration particulièrement probante dans le film Orphan (Jaume Collet-Serra, 2009), dont le personnage central, Esther, constitue un objet d'étude privilégié pour explorer les mécanismes de l'iconicité horrifique. Ainsi, nous examinerons la manière dont ce processus transforme la terreur en outil de réflexion sociale, reliant l'expérience intime du spectateur à des problématiques partagées.

Mots clés : Cinéma, Métamorphose, Iconicité, Horreur, Miroir**Abstract**

Contemporary horror cinema has evolved significantly to become a powerful symbolic language. It now expresses complex social concerns through striking images. This transformation is based on a key mechanism: the creation of horrific icons through cinematic artifacts. Iconicity in horror cinema refers to the ability of a character or symbol to crystallize universal fears while becoming permanently embedded in popular culture. Our research explores precisely how these technical and narrative tools shape universally recognizable characters or symbols capable of

embodying social metaphors. This central issue questions the role of artifacts such as concrete elements like objects, sounds, lights, or frames in the construction of iconicity. We postulate that these artifacts transform horror into an adaptable cinematic discourse, reaching diverse audiences and reflecting current issues. However, the hypothesis we defend is that the icons created function as a universal language: they allow sensitive subjects (such as injustice or psychological trauma) to be addressed indirectly through metaphorical fear. Consequently, this study proposes to analyze how the horror genre transcends the simple framework of thrills to become a mirror of collective anxieties. This evolution is particularly well illustrated in the film *Orphan* (Jaume Collet-Serra, 2009), whose central character, Esther, is a prime subject for exploring the mechanisms of horror iconicity. We will examine how this process transforms terror into a tool for social reflection, connecting the viewer's intimate experience to shared issues.

Keywords: Cinema, Metamorphosis, Iconicity, Horror, Mirror

★ *Auteur expéditeur* : Mejda Achour, Dr en cinéma et Audiovisuel enseignante chercheuse à L'I.S.B.A.N Institut Supérieur des Beaux-Arts de Nabeul, Tunisie : <https://orcid.org/0009-0007-1874-7427>
Email : mejda@isban.ucar.tn.

Introduction

Le cinéma d'horreur¹ contemporain a profondément renouvelé sa capacité à cristalliser les angoisses sociétales, transformant la peur en un langage symbolique aux résonances multiples. Cette évolution trouve une illustration particulièrement probante dans le film *Orphan* (Jaume Collet-Serra, 2009), dont le personnage central, Esther, constitue un objet d'étude privilégié pour explorer les mécanismes de l'iconicité horrifique.

Notre recherche se concentre exclusivement sur cette œuvre en raison de sa pertinence exceptionnelle pour répondre à la question suivante : comment les artefacts cinématographiques construisent-ils l'iconicité d'un personnage-monstre pour véhiculer des métaphores sociales complexes tout en ciblant simultanément des publics adultes et adolescents ?

La problématique centrale s'articule autour du paradoxe fondateur du personnage incarnant simultanément une créature de cauchemar et un miroir des réalités sociales palpables.

Nous défendons l'hypothèse que les artefacts cinématographiques utilisent des éléments concrets de mise en scène pour établir un discours cinématographique hybride, où la terreur devient une interface entre divertissement et critique des normes familiales contemporaines.

Cette dualité émerge précisément par le travail des artefacts cinématographiques, ces outils concrets que le réalisateur déploie pour transformer des éléments apparemment anodins en vecteurs de sens métaphoriques. Nous postulons que ces artefacts fonctionnent comme des ponts sémiotiques entre l'écran et le réel, permettant au film de développer un discours critique sur les dysfonctionnements familiaux tout en conservant son potentiel de divertissement horrifique.

Cette hypothèse implique que l'iconicité d'Esther ne réside pas seulement dans son apparence ou ses actes, mais dans la manière dont les dispositifs techniques et narratifs construisent une allégorie des tensions sociales contemporaines.

L'article s'organisera selon une progression tripartite visant à démontrer cette proposition. La première partie établira un cadre théorique définissant les concepts d'iconicité horrifique et d'artefact cinématographique. Elle explicitera comment l'horreur moderne transcende la simple provocation pour devenir un langage codé. La seconde partie analysera systématiquement les artefacts structurant le personnage d'Esther, en examinant leur double fonction diégétique et métaphorique. Cette analyse révélera leur rôle dans la création d'une icône culturelle à réception stratifiée. Enfin, la troisième partie synthétisera comment ces mécanismes fondent un discours cinématographique sur les illusions familiales, démontrant comment le film parvient à concilier accessibilité adolescente et profondeur sociologique.

La démonstration éclairera finalement comment le cinéma d'épouvante, loin d'être un genre mineur, constitue aujourd'hui un laboratoire essentiel pour penser les fractures sociales à travers l'expérience sensorielle partagée de la peur.

1. Iconicité horrifique et artefacts cinématographiques

Cette partie va mettre en évidence 'l'iconicité horrifique' qui est une fusion du visuel et du psychologique via Freud et Metz. Ensuite, nous allons éclaircir le rôle des artefacts cinématographiques via les outils techniques transformant le familier en inquiétant. L'approche croise

¹ Genre cinématographique explorant les peurs par la mise en scène de menaces, visant à provoquer angoisse et catharsis chez le spectateur.

sémiotique de l'image et anthropologie filmique pour analyser, à travers le cas des poupées, la dialectique reconnaissance/altération propre au cinéma d'horreur.

1.1.L'iconicité horrifique

Le socle épistémologique conceptuelle nécessite d'abord d'examiner séparément les deux termes constitutifs avant d'envisager leur articulation. Le mot "iconicité" trouve son origine dans le grec ancien eikōn (εἰκών) (LeGrandRobert 1976), désignant fondamentalement une image ou une représentation visuelle. Cette notion a progressivement évolué pour acquérir une signification plus complexe dans le champ des études visuelles et sémiotiques.

L'iconicité au cinéma se manifeste par la capacité d'une image à transcender son contexte immédiat pour évoquer des réalités plus larges. Elle repose sur cette capacité particulière de l'image filmique à créer des représentations mentales durables (Aumont et Marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma 2002). Cette notion a progressivement évolué pour acquérir une signification plus complexe dans le champ des études visuelles et sémiotiques. Cette qualité particulière repose sur un rapport d'analogie entre le signe et son référent. En effet, L'icône cinématographique transcende son cadre narratif immédiat pour s'inscrire dans une mémoire culturelle partagée, ce qui explique sa persistance dans l'imaginaire collectif (Aumont et Marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma 2002).

Les approches sémiotiques sur le cinéma, selon Christian Metz, apportent une contribution essentielle à la compréhension des mécanismes de représentation visuelle en proposant le concept de "codes de nomination iconiques".

« J'ai proposé le terme de codes de nomination iconiques pour les systèmes de correspondances qui expliquent que dans les images figuratives même schématisées, on puisse tout à la fois reconnaître et nommer des objets (ces codes sont donc au nombre des mécanismes constitutifs de l'analogie et de l'iconicité de l'impression de ressemblance et de réalité que nous donnent les images représentatives ; Ils contribuent à créer la fiction, la diégèse, le pseudo-réel) » (Metz, Essais sémiotiques 1977).

Cette analyse met en lumière le processus complexe par lequel notre esprit parvient à identifier et interpréter les images, même lorsqu'elles sont stylisées ou simplifiées. Les codes de nomination iconiques fonctionnent comme un système de conventions partagées qui nous permet d'établir un lien entre la représentation visuelle et son référent réel, créant ainsi l'illusion de réalité caractéristique de l'expérience cinématographique.

Ces mécanismes sont particulièrement pertinents dans l'étude de l'iconicité horrifique, où la reconnaissance immédiate des figures monstrueuses repose précisément sur ces codes tout en jouant avec leurs limites pour produire un effet de perturbation et d'étrangeté.

Le terme "horrifique" possède quant à lui une étymologie latine, dérivant de 'horrere' qui évoque le frémissement, la chair de poule (LeGrandRobert 1976). Cette racine linguistique révèle déjà la dimension corporelle et sensorielle de l'expérience horrifique. Eric Dufour, dans son ouvrage *Le cinéma d'horreur et ses figures*, précise que l'horrifique ne se réduit pas à la simple peur, mais englobe un ensemble complexe de réactions physiologiques et psychologiques. Cette notion a été explorée sous divers angles disciplinaires, de la psychologie à l'anthropologie culturelle. (Dufour, *Le cinéma d'horreur et ses figures* 2006)

L'analyse freudienne de l'Unheimliche (l'inquiétante étrangeté) éclaire de manière fondamentale les mécanismes psychologiques à l'œuvre dans l'horreur cinématographique. Freud montre dans son essai de 1919 que *« l'effroi surgit lorsque quelque chose de familier et de connu*

depuis longtemps se trouve soudain rendu étrange » (Freud 1988). Le concept d'Unheimliche explique les mécanismes intimes de la peur ; de l'autre, la théorie cathartique éclaire sa dimension collective et culturelle.

Ensemble, elles montrent comment l'horreur cinématographique, en métamorphosant le familier en inquiétant, permet à la fois une exploration des profondeurs psychiques individuelles et une régulation des angoisses sociales partagées. Ce paradoxe selon lequel le familier devient inquiétant explique pourquoi les films d'horreur les plus efficaces perturbent précisément des éléments du quotidien - une maison, un enfant, un jouet - en y introduisant une altération subtile.

Figure 1: *Processus de Création d'iconicité Horrificque*

Source : *Création de l'auteur*

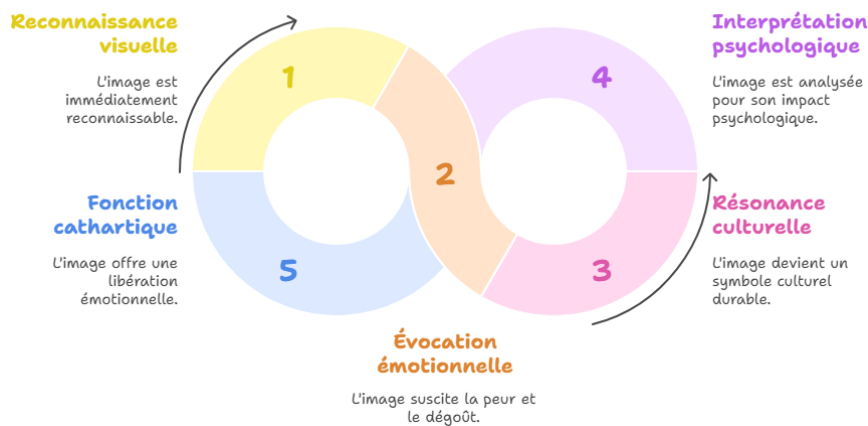
Dans le cinéma d'horreur, la poupée, objet associé à l'enfance et à l'innocence, devient une icône de terreur lorsqu'elle subit une altération subtile. Son visage souriant et ses traits rassurants, normalement liés au jeu et à la douceur, se transforment en source d'angoisse dès lors qu'elle adopte des comportements anormaux ou une apparence inquiétante.

Mécanisme de transformation : Subversion du familier : Une poupée ordinaire (yeux brillants, cheveux bien coiffés, vêtements colorés) est progressivement déformée : ses yeux deviennent fixes et vitreux, son sourire se fige en une expression malsaine, ou ses mouvements s'animent de manière autonome.

Le personnage d'Esther dans Orphan illustre parfaitement ce mécanisme : son apparence enfantine rassurante se trouve progressivement déformée pour révéler une monstruosité sous-jacente, créant ce sentiment particulier d'inquiétante étrangeté. Edgar Morin, dans son approche anthropologique, complète cette perspective en analysant comment « les sociétés modernes canalisent leurs angoisses à travers des rituels cathartiques dont le cinéma d'horreur est l'une des manifestations » (Morin 1956).

Selon lui, la consommation de films d'épouvante permettrait une forme de purification collective des peurs inconscientes. Cette fonction cathartique s'observe particulièrement dans les salles obscures où le partage de l'expérience horifique crée une communion émotionnelle. Morin note que « le monstre cinématographique agit comme un exutoire symbolique aux tensions sociales refoulées » (Morin 1956), expliquant ainsi la persistance et l'évolution du genre horifique en fonction des préoccupations de chaque époque. La combinaison de ces deux approches, l'analyse psychologique de Freud et la perspective socio-anthropologique de Morin, offre un cadre théorique complet pour comprendre l'attrait durable du cinéma d'horreur.

Figure 2: Cycle de l'Iconicité Horrificue

Source : Création de l'auteur

Nous avons schématisé ainsi, le cycle de l'iconicité horrifique à travers une image où elle débute par la reconnaissance visuelle ou parfois auditive qui va évoquer des stimulations émotionnelles au récepteur. Ensuite, cela va provoquer le background culturel qui va affecter la psychologie. Cependant, par la suite vient le rôle de la fonction cathartique où le banal devient ancré dans le registre de l'horreur par analogie via le détournement de symbolique. Ainsi un visage angélique dénotera une âme démoniaque. Nous expliquerons dans l'axe suivant les ustensiles cinématographiques de ce détournement.

La conjonction de ces deux notions produit un concept opératoire particulièrement fécond pour l'analyse filmique. L'iconicité horrifique émerge lorsqu'une image ou une figure cinématographique parvient à combiner plusieurs qualités essentielles. Elle doit d'abord posséder une reconnaissance visuelle immédiate et durable, caractéristique fondamentale de l'iconicité. Elle doit ensuite susciter des réactions émotionnelles spécifiques liées aux registres de la peur et du dégoût, ce qui relève de l'horrifique.

Enfin, elle doit s'inscrire dans l'imaginaire collectif comme référence partagée. Dominique Château observe que les icônes horrifiques les plus puissantes sont précisément celles qui parviennent à cristalliser des angoisses universelles tout en conservant une singularité visuelle marquante (Chateau 2005). Cette synthèse conceptuelle permet de comprendre la persistance culturelle de certaines figures cinématographiques qui, comme le personnage d'Esther dans Orphan, transcendent leur contexte narratif initial pour devenir des références.

1.2. Les artefacts cinématographiques

L'étude des artefacts cinématographiques dans la construction de l'iconicité horrifique révèle un processus complexe où des éléments visuels, sonores et narratifs transforment l'ordinaire en extraordinairement terrifiant. Ces artefacts ne sont pas de simples accessoires, mais des outils sémantiques qui façonnent la perception du monstre et sa persistance dans l'imaginaire collectif.

La poupée, objet a priori inoffensif et associé à l'enfance, illustre parfaitement ce mécanisme lorsqu'elle est détournée par le cinéma d'horreur. Son évolution en icône de terreur repose sur une altération minutieuse de ses attributs familiers, orchestrée par des choix techniques précis qui en font un symbole de malaise durable. Le premier levier de cette transformation réside dans l'artefact visuel, qui modifie délibérément l'apparence de l'objet pour susciter un rejet instinctif.

Une poupée normalement caractérisée par des traits lisses et des couleurs vives devient inquiétante lorsque sa physionomie est perturbée : des yeux trop fixes, un sourire trop large, ou une

texture qui évoque la peau humaine de manière troublante. Ces distorsions exploitent ce que Sigmund Freud nomme l'Unheimliche, « *cette variété de l'effrayant qui remonte au depuis longtemps connu, au familier* » (Freud 1988). Le cas de Chucky (Child's Play) est emblématique : sa tête ronde et ses joues roses, typiques des jouets pour enfants, contrastent avec son expression sadique et ses mouvements autonomes accentués par une lumière dérangement, créant une dissonance visuelle qui marque les esprits.

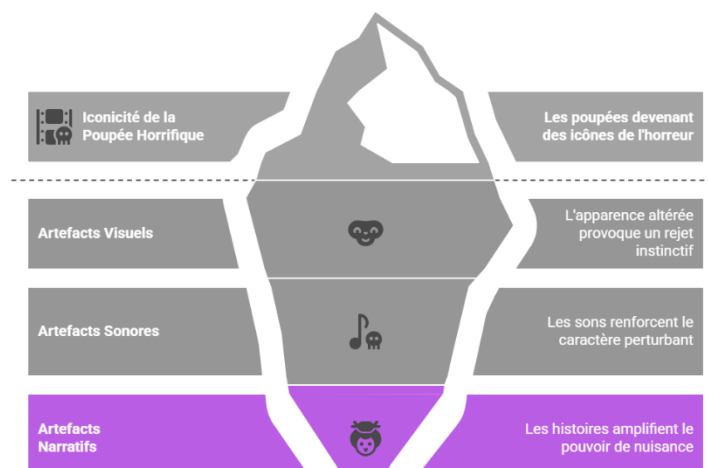
Christian Metz souligne d'ailleurs que « *l'image filmique construit son pouvoir iconique par une dialectique entre reconnaissance et étrangeté* » (Metz, Essais sur la signification au cinéma 1968), ce qui explique pourquoi la poupée, une fois déformée, s'impose comme une figure mémorable de l'horreur.

L'artefact sonore joue un rôle tout aussi crucial dans cette métamorphose. Les bruits associés à la poupée – un grincement mécanique, un rire d'enfant distordu, ou un chuchotement inhumain – servent à renforcer son caractère dérangement. Le son participe activement à la création d'une atmosphère oppressante, comme le note Michel Chion : « *La voix et les bruits dans le cinéma d'horreur ne se contentent pas d'accompagner l'image ; ils la contaminent et en redéfinissent la perception* » (Chion, La voix au cinéma 1982). Dans Annabelle, par exemple, le cliquetis des doigts de porcelaine sur le sol ou les gémissements à peine audibles contribuent à faire de la poupée une présence obsédante, bien au-delà de ses apparitions à l'écran. Ces éléments sonores, en rompant avec le silence ou les ambiances rassurantes, inscrivent l'objet dans une logique de menace imminente, renforçant son statut d'icône horripante.

Enfin, l'artefact narratif ancre la poupée dans une histoire qui justifie et amplifie son pouvoir de nuisance. Qu'elle soit possédée (Chucky), maudite (Annabelle), ou simplement le réceptacle d'un trauma (Dead Silence), la poupée bénéficie d'un contexte qui légitime son comportement aberrant. Ce récit construit autour d'elle ne sert pas uniquement à expliquer sa dangerosité ; il participe aussi à son iconicité en la liant à des thèmes universels comme la perte de l'innocence ou la peur de l'incontrôlable. La poupée, en tant qu'objet traditionnellement associé à la pureté enfantine, devient le véhicule idéal de ces angoisses. Son histoire, souvent liée à un drame familial ou à une malédiction, en fait une entité à la fois spécifique (par son origine diégétique) et universelle (par les peurs qu'elle incarne).

Figure 3: L'iconicité horripante des poupées

Dévoiler l'Iconicité Horripante :
Les Profondeurs Glaciales Via les Artefacts

Source : Création de l'auteur

La combinaison de ces artefacts – visuels, sonores et narratifs – explique pourquoi certaines poupées du cinéma d’horreur transcendent leur film d’origine pour s’imposer dans la culture populaire. Leur iconicité ne repose pas uniquement sur leur apparence ou leurs actions, mais sur une construction technique et symbolique minutieuse qui les rend à la fois reconnaissables et profondément perturbantes. Comme le résume Jacques Aumont, « *l’icône cinématographique se définit par sa capacité à condenser en une forme visuelle simple des émotions complexes* » (Aumont, L’Image 1990), et la poupée horripilante, en exploitant notre familiarité avec l’objet réel, parvient à incarner cette dualité. Elle est à la fois concrète (on l’identifie immédiatement) et abstraite (elle représente des peurs plus larges), ce qui lui permet de résister à l’usure du temps et des modes.

Ainsi, l’iconicité horripilante des poupées au cinéma est le produit d’une stratégie artistique consciente, où chaque artefact contribue à brouiller la frontière entre le rassurant et le menaçant. Ces créations ne sont pas effrayantes malgré leur origine familière, mais précisément à cause d’elle : en détournant un symbole de l’enfance, le cinéma d’horreur nous rappelle que le mal peut se nicher dans les détails les plus banals de notre quotidien. Cette idée, renforcée par des choix techniques précis, assure à ces objets une place durable dans l’imaginaire collectif, bien au-delà des salles obscures.

La force de ces icônes horripilantes réside dans leur capacité à révéler l’étrangeté cachée dans le banal. En perturbant des objets du quotidien, le cinéma d’horreur rend tangible l’idée que la menace peut surgir de ce qui nous est le plus familier, une angoisse à la fois intime et universelle.

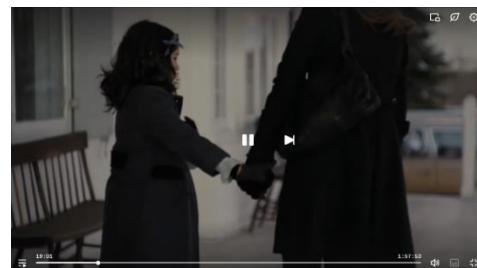
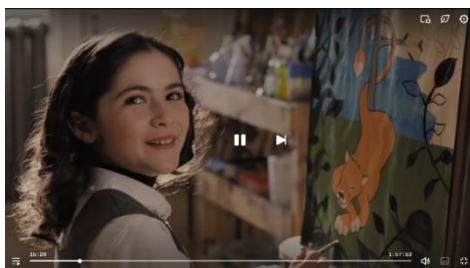
2. Orphan et l’iconicité d’Esther

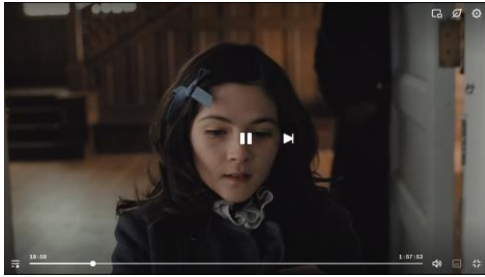
L’analyse sémiotique du personnage d’Esther dans Orphan explore sa transformation d’une figure apparemment innocente en icône horripilante à travers une construction filmique minutieuse. Deux sous-axes structurent cette étude : la fonction diégétique, qui examine les indices visuels et narratifs de sa métamorphose (costume, cadrage, éclairage), créant un malaise progressif ; et la fonction métaphorique, où des éléments comme la lumière ultraviolette et le rituel de démasquage symbolisent la révélation de sa vraie nature, transformant le familier en inquiétant. Cette dualité fait d’Esther une figure mémorable de l’horreur contemporaine.

2.1. Fonction diégétique : Les indices de métamorphose

L’analyse sémiotique d’Esther dans Orphan révèle comment la construction filmique transforme progressivement une figure apparemment innocente en icône horripilante à travers l’orchestration d’artefacts visuels, sonores et narratifs.

Figure 4: Apparence innocente D’Esther

Source : Orphan, Jaume Collet-Serra, 2009, Youtube.

Dès son introduction, le cadrage en contre-plongée légère et l'éclairage tamisé de l'orphelinat créent une ambivalence visuelle qui mine immédiatement sa prétendue fragilité.

Son costume victorien gris bien que conventionnel pour une enfant, présente des détails comme le col rigide qui évoquent inconsciemment une époque révolue, établissant ce que Eco nomme une « *suspension sémiotique* » (Eco, La Structure absente 1972), entre modernité et archaïsme.

En effet, le costume d'Esther dans Orphan est spécialement conçu pour nous mettre mal à l'aise sans qu'on sache exactement pourquoi. C'est ce que nous appelons une "suspension sémiotique". Ceci est un mélange déstabilisant d'éléments qui ne vont pas normalement ensemble.

Ce que nous voyons : Une robe grise normale pour une petite fille, mais avec des détails étranges : Esther présente une apparence soigneusement calculée pour susciter un malaise croissant. Ce costume, analysé au plus près des images du film, combine plusieurs strates sémiotiques contradictoires : la rigidité victorienne du col blanc contraste avec la modernité de la coupe, tandis que le collier noir, trop large pour un accessoire enfantin, évoque inconsciemment une rigidité comme au 19ème siècle, avec un tissu trop raide.

Contraste temporel : → On dirait un déguisement d'une autre époque dans notre monde moderne.

→ Comme si Esther jouait un rôle qui n'est pas le sien.

Détails inquiétants : → La propreté parfaite (trop parfaite).

→ Le gris trop foncé, presque militaire.

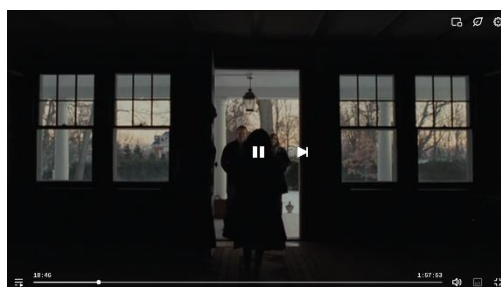
→ Les boutons qui brillent de façon étrange dans certaines scènes.

Effet sur le spectateur : → Nous reconnaissons une robe d'enfant (donc rassurante).

→ Mais il y a de l'étrangeté qui dérange sans que nous puissions dire de quoi il s'agit exactement.

→ Cela crée un sentiment de malaise qui grandit au fil du film.

Figure 5: Détail inquiétant

Source : Orphan, Jaume Collet-Serra, 2009, Youtube.

Exemple concret : Quand Esther marche dans le couloir, sa robe bouge bizarrement, pas comme un vêtement normal. La lumière froide la fait ressembler à une carapace plutôt qu'à un vêtement.

En résumé : Les costumiers ont créé une robe qui :

✓ Semble normale au premier regard ✓ Devient de plus en plus inquiétante ✓ Nous fait douter de la vraie nature d'Esther avant même qu'elle ne fasse quoi que ce soit de mal. C'est exactement comme dans la vraie vie quand nous rencontrons quelqu'un qui semble "trop parfait" et qui finit par nous mettre mal à l'aise sans raison apparente. Le film utilise ce sentiment et l'amplifie à travers chaque détail du costume.

Figure 6: Présentation orphelinat

Source : Orphan, Jaume Collet-Serra, 2009, Youtube.

Figure 7: Le Piano

Source : Orphan, Jaume Collet-Serra, 2009, Youtube.

La scène de présentation à la famille montre comment la composition de l'image travaille à saper sa crédibilité enfantine : placée à gauche du cadre, son sourire trop parfaitement symétrique contraste avec l'asymétrie naturelle des expressions des autres personnages.

Lors de la scène du piano, le changement subtil d'éclairage - passant d'un key light doux à un éclairage latéral plus dur, sculptant progressivement des ombres sous ses pommettes qui anticipent sa révélation ultérieure.

Son visage, d'abord présenté dans des plans moyens chaleureux, est progressivement fragmenté en gros plans inquiétants où la caméra insiste sur la fixité de son regard, technique que Metz analyse comme un « *découpage de la fascination* » (Metz, *Le signifiant imaginaire* 1977).

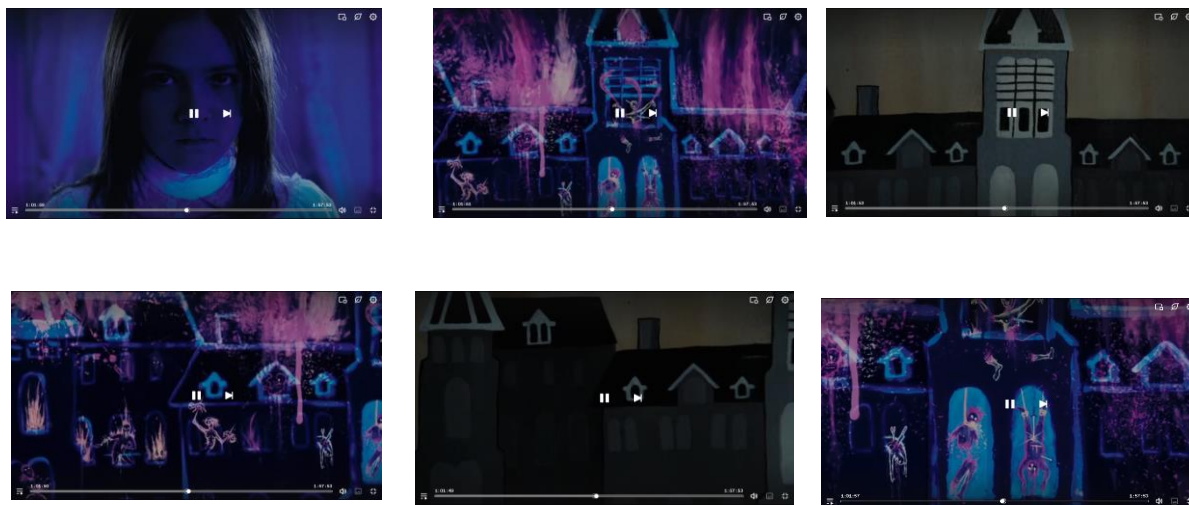
La scène cruciale du miroir condense cette transformation : le reflet « *en très léger décalage avec le moment où on l'attend. Il crée ainsi 'une texture de présent' assez serrée et intense, tendue.* » (Chion, *Audio-Vision: Sound on Screen* 1994), où l'image semble échapper aux lois diégétiques normales. La bande-son participe activement à cette construction. Ce procédé participe à l'élaboration de son inquiétante étrangeté.

Les scènes, où Esther apparaît, sont souvent accompagnées d'un leitmotiv musical discret mais récurrent (notable à 28:15 et 1:15:30), une mélodie au glockenspiel dont l'apparente innocence est minée par des harmoniques graves presque imperceptibles. Chion remarquerait comment ce traitement crée une "audio-vision" spécifique, où le son contredit subtilement l'image.

2.2. Fonction métaphorique : La métamorphose

Analyse sémiotique de la scène ultraviolette (1:01:00 - 1:03:30)

Figure 8: U.V.

Source : Orphan, Jaume Collet-Serra, 2009, Youtube.

Cette séquence clé révèle l'essence du personnage d'Esther à travers une dialectique lumineuse où la lumière ultraviolette agit comme un artefact métaphorique dévoilant sa dualité. La scène s'ouvre sur un plan serré du visage d'Esther (1:01:05), éclairé par la lueur froide d'une lampe de poche UV, créant un contraste chromatique entre les teintes cyan de la lumière artificielle et les ombres violettes qui creusent ses orbites.

Ce traitement visuel actualise immédiatement la théorie de Greimas sur « *l'isotopie du dévoilement* », où la lumière devient un opérateur de vérité (Greimas 1984). L'analyse sémiotique se concentre sur trois transformations progressives :

Le dessin révélé (1:01:30) Sous la lumière normale, l'image présente un paysage pastoral conventionnel. Lorsque le rayon UV balaie la surface, des éléments phosphorescents apparaissent : des figures anthropomorphes mutilées, des symboles alchimiques et des taches évoquant des éclaboussures rouges fluorescents. Cette transmutation visuelle fonctionne comme ce que Eco nomme un « *embrayeur sémiotique* » (Eco, *La production des signes* 1992), transformant un artefact diégétique banal en preuve de perversion.

Le visage biface; Le montage alterne entre : Plans en lumière dans l'ombre presque noir : visage non visible.

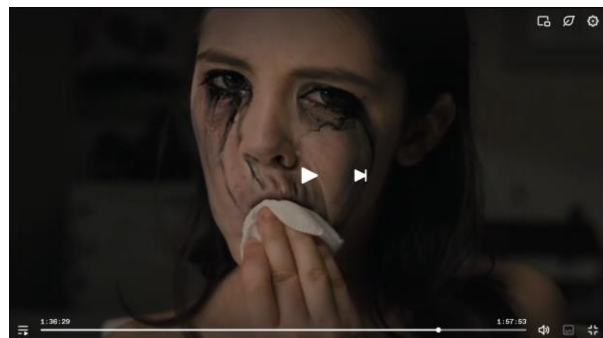
Plans sous UV : peau marbrée de taches bleutées, une légère asymétrie faciale avec un reflet pupillaire inquiétant (monstruosité révélée). Cette oscillation, cadrée en champ-contrechamp serré, dévoile petit à petit le miroir diabolique d'Ester.

La danse lumineuse produit une stroboscopie qui fragmente l'espace en photogrammes disjoints. Chaque éclair révèle une micro-scène future de ce que 'Ester' programme comme crime. Ce dispositif atteint son paroxysme à (1:02:00) lorsque la lumière UV gèle l'image finale : un autoportrait monstrueux où les traits d'Esther fusionnent avec les créatures de son dessin, Cette scène d'une seule minute, cristallise la dialectique reconnaissance/altération propre à l'iconicité horrifique. La lumière UV agit comme un scanner qui transforme le banal en inquiétant, faisant d'Esther une icône parfaite de l'horreur contemporaine.

L'analyse des artefacts narratifs révèle une construction tout aussi calculée. Le récit utilise systématiquement comme les dessins d'Esther qui semblent d'abord normaux mais contiennent des détails troublants à y regarder de près (perspective légèrement déformée, ombres inexplicables).

Les scènes finales où tous les indices sont dispersés dans la diégèse convergent pour reconfigurer rétrospectivement sa présence en une véritable figure mythique de l'horreur. Cette construction sémiotique multidimensionnelle explique pourquoi Esther s'impose comme une icône durable. Son pouvoir provient précisément de cette dialectique entre lisibilité (ses attributs reconnaissables) et étrangeté (leurs distorsions progressives).

Figures 9: Le Démasquage

Source : Orphan, Jaume Collet-Serra, 2009, Youtube.

Analyse sémiotique de la scène de démasquage (1:36:00 - 1:39:30)

La scène du démasquage, où son visage se fige dans une expression à la fois enfantine et démoniaque, cristallise cette ambiguïté en une image, devenant à la fois parfaitement reconnaissable et radicalement inquiétante.

La séquence de démaquillage constitue un rituel de métamorphose où chaque artefact enlevé révèle progressivement l'essence démoniaque d'Esther.

Dès 1:36:05, le cadrage en gros plan serré isole son visage dans une pénombre épaisse, tandis qu'un éclairage latéral sculpte ses traits d'ombres menaçantes. Cette obscurité calculée, analysée par Chion comme « *l'acousmétrie du monstre* » (Chion, *La voix au cinéma* 1982), transforme l'acte banal de toilette en cérémonial inquiétant.

Le démaquillage méthodique (1:36:40) efface symboliquement son masque social : le coton saturé de lait nettoyant dissout le fond de teint, révélant une peau marbrée de taches rousseurs et de micro-rides qui trahissent son âge réel, actualisant ce que Metz nomme « *la déconstruction progressive de l'énonciation faciale* » (Metz, *Le signifiant imaginaire* 1977). Le retrait des prothèses dentaires à marque un basculement sémiotique crucial. L'extraction lente des facettes céramiques dévoile une dentition jaunie aux canines anormalement saillantes. Ce moment où l'objet quotidien se révèle instrument de tromperie.

L'enlèvement du bracelet en cuir noir découvre alors des cicatrices circulaires profondes autour du poignet, marques de contraintes physiques passées qui évoquent des batailles de monstre subis.

L'apogée survient avec le dénouement du collier noir : les doigts d'Esther défont lentement le fermoir pour révéler des cicatrices en forme de griffures. La lumière rasante accentue ces reliefs cutanés, projetant des ombres allongées qui matérialisent visuellement La douleur extrême. Chaque artefact retiré opère ainsi une transmutation sémiotique : le cosmétique devient masque. Ce

déshabillage symbolique culmine à 1:39:15 lorsque son regard, désormais libéré des artifices, fixe la caméra dénuée d'humanité, révélant pleinement la morphologie du monstre donc, l'iconicité de l'horreur.

C'est cette alchimie entre diégèse soigneusement construite et artefacts techniques précis qui permet à Esther de transcender son contexte narratif pour s'imposer dans l'imaginaire collectif comme une véritable icône de l'horreur contemporaine.

3. *L'horreur comme discours social*

Le cinéma d'horreur contemporain, loin d'être un simple véhicule de sensations fortes, s'impose comme un langage symbolique complexe capable de cristalliser les angoisses sociétales tout en offrant une expérience cathartique. Orphan (Jaume Collet-Serra, 2009) en est une illustration paradigmatique : à travers la construction minutieuse de l'iconicité horrifique d'Esther, le film développe une critique subtile mais mordante des normes familiales contemporaines, des illusions du contrôle parental et des fantasmes sociaux entourant l'enfance. Cette troisième partie, synthèse des analyses précédentes, démontre comment le film articule un discours social stratifié, accessible à différents niveaux de lecture selon l'âge et la maturité du spectateur.

3.1. *Le miroir de l'horreur*

L'originalité d'Orphan réside dans sa capacité à transformer le cadre familial, traditionnellement associé à la sécurité, en un théâtre de terreur. Cette subversion repose sur une déconstruction systématique des mythes entourant la parentalité et l'adoption. Dès les premières scènes, le film établit un contraste troublant entre le décor idéal de la maison familiale et les détails visuels qui en sapent progressivement la stabilité.

La construction d'Esther comme icône horrifique fonctionne comme un révélateur des tensions latentes au sein de cette famille. Son costume victorien (Fig. 4), avec son col rigide et son tissu anormalement raide, ne constitue pas seulement un indice visuel de sa différence mais inflige une sensation d'alerte au danger dissimulé derrière la perfection. Le vêtement, trop formel pour une enfant, évoque une discipline oppressive qui contraste violemment avec les vêtements décontractés des autres enfants de la famille. Cette opposition vestimentaire transforme la scène banale en un moment profondément inquiétant, révélant comment Esther perturbe l'équilibre familial.

La puissance du personnage d'Esther réside dans sa capacité à incarner simultanément plusieurs peurs sociales contemporaines. D'une part, elle représente la crainte de l'enfant mal adopté, reflet des angoisses entourant l'adoption internationale et les difficultés d'intégration. D'autre part, elle matérialise la peur plus universelle de perdre le contrôle sur sa progéniture.

La scène du démaquillage constitue le point culminant de cette critique sociale. Chaque artefact retiré, le fond de teint, les prothèses dentaires, le collier, fonctionne comme un symbole de l'artificialité des normes familiales. Le coton imbibé de lait nettoyant, qui dissout progressivement le maquillage d'Esther, révèle comment les apparences sociales masquent souvent des réalités plus sombres. L'extraction des prothèses dentaires mérite une attention particulière. Ce moment, filmé en gros plan extrême, transforme un acte banal d'hygiène personnelle en une scène d'une violence presque chirurgicale. La révélation des dents jaunies et des canines anormalement saillantes ne sert pas seulement à horripiler, mais illustre concrètement le thème du masque social qui se fissure. C'est précisément à la frontière entre le normal et le monstrueux que se loge l'horreur la plus efficace.

La séquence de la lumière ultraviolette représente peut-être la métaphore la plus puissante du film. Techniquement, cette scène repose sur un jeu complexe d'éclairages et de surimpressions qui

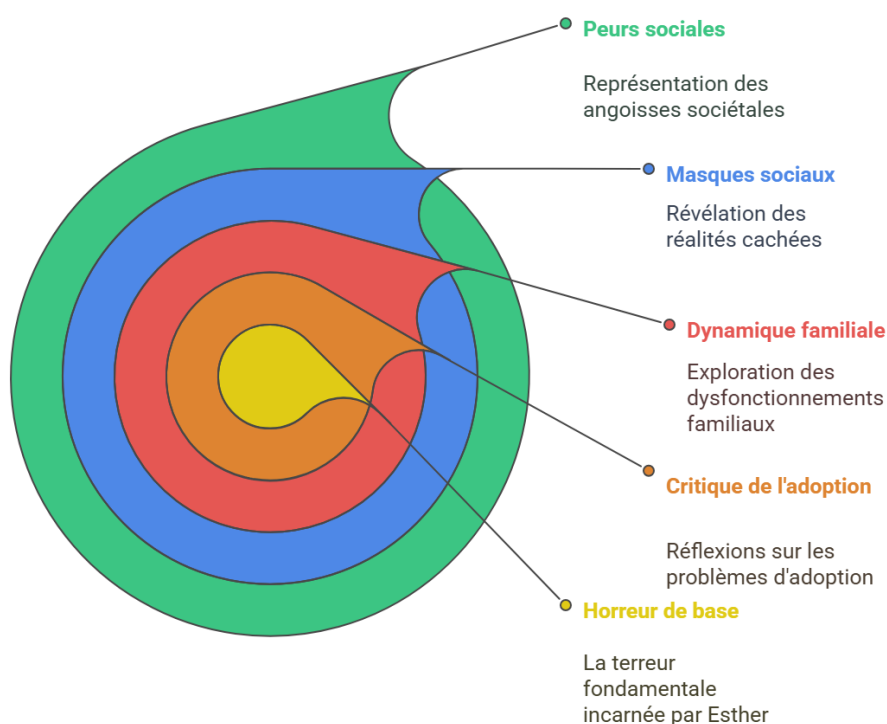
transforment progressivement un dessin d'enfant apparemment innocent en une vision cauchemardesque. La lumière UV fonctionne comme un opérateur de vérité, révélant ce qui était caché sous la surface des apparences.

Les symboles alchimiques et les figures mutilées qui apparaissent sous l'éclairage ultraviolet ne sont pas seulement des éléments horribles, mais constituent un langage visuel codé qui renvoie aux peurs archaïques de l'inconscient collectif. La révélation agressive des éléments cachés dans le dessin reproduit le processus par lequel le cinéma d'horreur permet au spectateur de confronter ses peurs les plus profondes.

Nous pouvons synthétiser Le miroir de l'horreur à travers le schéma suivant :

Figure 10: Le miroir de l'horreur

Analyse de l'horreur sociale dans Orphan

Source : Création de l'auteur

En définitive, Orphan dépasse largement le cadre du simple film d'épouvante pour proposer une réflexion acérée sur les dysfonctionnements familiaux contemporains. Le personnage d'Esther, à travers sa construction iconique minutieuse, devient le vecteur d'une critique sociale multiforme :

- Critique de l'adoption comme "solution facile" aux problèmes de fertilité.
- Mise en lumière des violences symboliques au sein de la famille.
- Interrogation sur les frontières entre normalité et monstruosité.

Comme le note Château dans son analyse des icônes cinématographiques, les figures les plus marquantes du cinéma d'horreur sont précisément celles qui parviennent à condenser des angoisses sociales complexes en une image immédiatement reconnaissable. Esther, avec son apparence d'enfant sage et son comportement graduellement perturbant, incarne parfaitement cette fonction. (Château 2003)

3.2. La double réception du discours stratifié

Orphan est un film à deux niveaux de lecture. L'une des grandes forces d'Orphan réside dans sa capacité à s'adresser simultanément à deux publics distincts : les adolescents (public cible traditionnel du cinéma d'horreur) et les adultes (plus sensibles aux enjeux psychologiques et sociaux).

Cette double adresse repose sur un emploi extrêmement calculé des artefacts cinématographiques, permettant à chaque groupe de spectateurs d'expérimenter le film à un niveau différent.

Pour le public adolescent, le film fonctionne d'abord comme une machine à sensations efficace. Les scènes de violence explicite et l'apparence inquiétante d'Esther répondent aux attentes traditionnelles du genre. La bande-son, avec ses styles musicaux abrupts et ses effets sonores amplifiés, active des réponses physiologiques immédiates conformes aux théories de l'horreur comme expérience corporelle.

Le film emploie plusieurs stratégies pour créer cette double réception : Artefacts visuels différenciés : Pour les jeunes : gros plans choquants, effets gore, images subliminales Pour les adultes : jeux de lumière subtils, symbolisme vestimentaire, composition picturale

Figure 11: La double réception

Comment Orphan s'adresse-t-il à différents publics ?

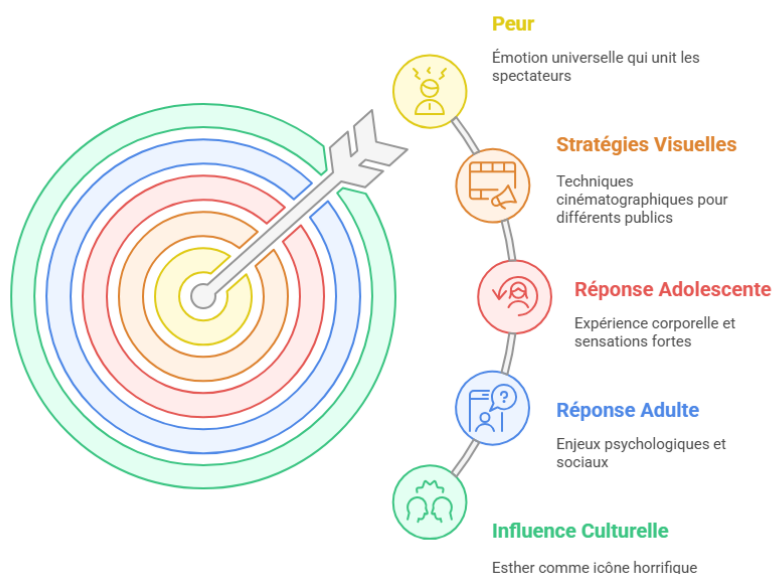

Malgré ces différences de réception, Orphan parvient à créer une expérience commune. La peur, émotion universelle, devient le vecteur d'une expérience partagée qui transcende les différences d'âge et de maturité.

Cette double adresse explique en grande partie le succès durable du film. Alors que de nombreux films d'horreur vieillissent mal, Orphan continue de parler à de nouvelles générations de spectateurs précisément parce qu'il offre différents niveaux d'engagement émotionnel et intellectuel.

Figure 12: La stratégie d'audience

Stratégies d'Audience dans le Film Orphan

Source : Création de l'auteur

La longévité d'Esther comme icône horripilante témoigne de l'efficacité de cette approche stratifiée. Son image circule aujourd'hui bien au-delà du film original, devenant une référence culturelle partagée. Cette persistance dans l'imaginaire collectif confirme les analyses de Château sur la nature palimpseste des icônes cinématographiques².

Le film révèle avec une acuité particulière comment la monstruosité ne réside pas dans une altérité radicale, mais dans la perversion des normes sociales elles-mêmes, dévoilant les failles béantes de l'idéal familial contemporain. Esther, loin d'être une entité étrangère au système, en incarne au contraire le produit le plus abouti et le plus terrifiant. Son apparence soigneusement composée, ne constitue pas un déguisement, mais bien l'hyperperformance des codes de l'enfance idéalisée.

C'est précisément dans cette surenchère normative que se niche l'horreur la plus profonde : la famille Coleman ne se confronte pas à une menace extérieure, mais à la matérialisation de ses propres fantasmes sociaux déviés. Le personnage d'Esther fonctionne comme un miroir déformant des attentes contemporaines envers l'enfance, cette demande paradoxale d'innocence et de performance, de spontanéité et de contrôle.

Son crime ultime n'est peut-être pas la violence physique qu'elle exerce, mais cette révélation insupportable : la monstruosité ne vient pas briser l'ordre familial, elle en est l'aboutissement logique. Le film suggère ainsi que l'horreur véritable réside dans la prise de conscience que nos institutions les plus sacrées, la famille, l'éducation, les systèmes de protection de l'enfance, peuvent engendrer les monstres mêmes qu'elles prétendent exclure.

² Idem, p.205.

Cette vision radicale fait d'Esther bien plus qu'un personnage de film d'épouvante : elle devient l'allégorie des enfants que le système familial produit puis rejette lorsqu'ils révèlent les contradictions de ce même système. La force subversive du film tient à ce renversement : ce n'est pas Esther qui est monstrueuse, mais la société qui crée des Esther en niant sa propre violence symbolique.

Ainsi, Orphan représente un cas d'étude fascinant de la manière dont le cinéma d'horreur contemporain peut simultanément divertir et provoquer la réflexion, s'adresser à des publics diversifiés et cristalliser des angoisses sociales complexes. Le personnage d'Esther, par sa construction iconique minutieuse, dépasse le statut de simple monstre de film pour devenir un véritable symbole culturel, preuve que l'horreur, lorsqu'elle est bien maîtrisée, constitue l'un des langages cinématographiques les plus riches et les plus pertinents pour explorer les fractures de notre époque.

Conclusion

Cet article s'est structuré autour d'une problématique centrale : comment les artefacts cinématographiques d'Orphan construisent-ils l'iconicité horrifique d'Esther pour véhiculer une critique sociale stratifiée, accessible à la fois aux publics adolescents et adultes.

L'hypothèse initiale postulait que cette construction reposait sur un discours hybride où la terreur, orchestrée par des éléments concrets de mise en scène, servait d'interface entre divertissement et dénonciation des normes familiales contemporaines.

Les résultats de l'analyse confirment pleinement cette proposition, révélant trois mécanismes décisifs. Premièrement, les artefacts visuels et sonores (costume victorien, lumière ultraviolette, bande-son dissonante) instaurent une suspension sémiotique minant progressivement l'innocence apparente du personnage, transformant des détails diégétiques en métaphores des fractures familiales.

Deuxièmement, la double réception du film émerge d'une stratification calculée : là où les adolescents perçoivent une terreur sensorielle immédiate, les adultes décèlent une critique des institutions sociales, validant ainsi la fonction cathartique du genre horrifique comme exutoire des angoisses collectives.

Troisièmement, l'étude méthodologique croisant sémiotique de l'image, anthropologie filmique et analyse technique a démontré que l'iconicité d'Esther naît de la dialectique entre reconnaissance et altération du familier, actualisant le concept freudien d'Unheimliche par des choix formels précis. Cette démonstration conclut que Orphan dépasse le statut de simple production générique pour s'imposer comme un laboratoire des tensions sociétales.

Le film révèle notamment combien la monstruosité procède moins de l'anormal que de la perversion des normes elles-mêmes, Esther incarnant les ratés de l'idéal familial contemporain.

En ouverture, cette recherche invite à interroger la place du cinéma d'horreur comme archive des crises sociales : si Esther cristallise les peurs des années 2000 (adoption internationale, défiance institutionnelle), quelles figures monstrueuses émergeront demain pour refléter les nouvelles fractures ; dérèglement climatique, intelligence artificielle, ou solitudes connectées ? L'épouvante, en métamorphosant l'indicible en langage symbolique, confirme ainsi son rôle essentiel de sismographe culturel.

Références bibliographiques

- Aumont, Jacques. *L'Image*. Paris: Nathan, 1990.
- Aumont, Jacques, et Michel Marie. *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*. Paris: Nathan, 2002.
- . *L'analyse des films*. Paris: Collection Nathan, 2002.
- Balazs, Béla. *Theory of the Film*. New York: Dover, 1970.
- Barthes, Roland. *La chambre claire : Note sur la photographie*. Paris: Gallimard, 1980.
- Bazin André. *Qu'est-ce que le cinéma*. Paris: Cerf, 1958.
- Branigan, Edward R. *Point of View in the Cinema*. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton Publishers, 1984.
- Château, Dominique. *Cinéma et philosophie*. Paris: Nathan, 2003.
- Château, Dominique. *Sartre et le cinéma*. Paris: Atlantica, Biarritz, 2005.
- Chion, Michel. *Audio-Vision: Sound on Screen*. New York: Columbia University Press, 1994.
- . *La voix au cinéma*. Paris: Éditions de l'Étoile, 1982.
- Dufour, Eric. *Le cinéma d'horreur et ses figures*. Paris: PUF, 2006.
- . *Le cinéma d'horreur et ses figures*. Paris: Presses Universitaires de France, 2006.
- Eco, Umberto. *La production des signes*. Paris: Librairie Générale Française, 1992.
- . *La Structure absente*. Paris: Mercure de France, 1972.
- Ffrench, Patrick. *Roland Barthes and Film: Myth, Eroticism and Poetics*. London: Bloomsbury Academic, 2014.
- Freud, Sigmund. *L'inquiétante étrangeté et autres essais*. Traduit par Bertrand Féron. Paris: Gallimard, coll. "Folio essais", 1988.
- Gimenez, Manuel. *La psychologie de la perception*. Paris: Collection « domino », Flammarion, 1997.
- Greimas, A J. «Sémiotique figurative et sémiotique plastique.» *Acte sémiotique-Document VI*, 1984: 60.
- Journot, Marie-Thérèse. *Le vocabulaire du cinéma*. Paris: Armand Colin, 2006.
- LeGrandRobert. *Le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*. Paris: Société du nouveau Littre, 1976.
- Lubomir, Kocka. *Directing the Narrative and Shot Design : The Art and Craft of Directing*. Wilmington: Vernon Press, 2018.
- Metz, Christian. *Essais sémiotiques*. Paris: Klincksieck esthétique, 1977.
- . *Essais sur la signification au cinéma*. Paris: Klincksieck, 1968.
- Metz, Christian. «Le signifiant imaginaire.» *Psychanalyse et cinéma* (Union Générale d'Éditions), 1977: 3-55.
- Morin, Edgar. *Le cinéma ou l'homme imaginaire*. Paris: Les éditions de minuit, 1956.
- Odin, Roger. «La question du public. Approche sémio-pragmatique.» *Cinéma et réception*, 2000: 53.
- Sartre, Jean Paul. *L'imaginaire*. Paris: Gallimard, 1940.