

^
acrif

association des cinémas de recherche d'île-de-france

INTERVENTIONS EN CLASSE

QUESTIONS DE CINÉMA 2015-2016

*Lycéens et apprentis
au cinéma en Île-de-France*
Académies de Créteil
et Versailles

Les questions de cinéma sont des interventions thématiques à partir d'un ou plusieurs films de la programmation. Elles favorisent l'ouverture sur d'autres films de l'histoire du cinéma. À partir d'un axe précis lié à des enjeux de mise en scène, l'intervenant porté par sa connaissance intime du cinéma propose aux élèves différents extraits de films. Objectif de ce type d'intervention : amener les élèves à consolider ensuite cette courte expérience grâce à cette ouverture sur le cinéma en tant que pratique culturelle.

« Pour apprendre à voir, il faut d'abord apprendre à parler, à parler de ce que l'on voit. »
Marie-José Mondzain

14 PROPOSITIONS

1

Autour d'À nos amours, Mamma Roma, Match Point, Les plages d'Agnès

POUR UNE LECTURE FÉMINISTE

par le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir

Nous vous proposons d'aborder les mécanismes du regard, de nous en jouer et de les déjouer. C'est à une mise en chantier de nos regards que nous vous convions, une invitation à une expérience critique qui renouvelle le plaisir du cinéma, nos perceptions et nos analyses :

✦ *À nos amours* de Maurice Pialat

À l'encontre des stéréotypes sur la sexualité des adolescentes, le personnage singulier de Suzanne échappe à ses « amours ». Adolescente, jeune femme en devenir elle butte sur le morcellement familial, affronte frère, mère et père en refusant de se conformer à la morale et aux leçons de genre.

✦ *Mamma Roma* de Pier Paolo Pasolini

Comment Pasolini dessine-t-il une « Mamma Roma » naviguant entre femme-mère/femme-prostituée, vivant une relation mère-fils rude et se heurtant à la prédominance mâle dans une Rome en transition entre campagne et ville moderne ?

✦ *Match Point* de Woody Allen

Nola, un personnage féminin atypique dans le cinéma de Woody Allen, est-elle la victime ou la maîtresse de son image entre comédie et réalité emprisonnée dans une lutte de classes qui ne dit pas son nom ?

✦ *Les plages d'Agnès* d'Agnès Varda

Un autoportrait résolument féministe, c'est-à-dire ouvert au monde et aux luttes, libre et plein d'humour. Celui d'une femme dont les métiers, photographe, réalisatrice, productrice, navigatrice se conjuguent très bien au féminin.

2

Autour d'À nos amours, Les plages d'Agnès, Soyez sympas, rembobinez

LE FILM MIROIR DE SA FABRICATION

« Tout film est un documentaire sur son propre tournage. »
Jacques Rivette

Constat passionnant dans le cadre d'une analyse de création ! Les cinéastes oscillent alors entre deux options. La plupart d'entre eux gommant les traces de leur travail. Au contraire, certains laissent apparaître voire affichent ostensiblement ces coutures : à quelles fins ?

3

Autour de *Mamma Roma*, *Match Point***ELLES : LES ÉGÉRIES AU CINÉMA**

« Le cinéma est un art de la femme, c'est-à-dire de l'actrice. Le travail du metteur en scène consiste à faire faire de jolies choses à de jolies femmes, et, pour moi, les grands moments du cinéma sont la coïncidence entre les dons d'un metteur en scène et ceux d'une comédienne dirigée par lui. »

François Truffaut

Dans le cadre d'une approche féministe du cinéma, cette affirmation pourrait susciter de riches discussions... L'actrice de cinéma a un rapport spécifique au médium qu'elle sert : une photographie (lumière, couleur), un cadrage, un découpage, un montage de plans, une prise de son de sa voix et le mixage de celle-ci peuvent magnifier sa présence. Divers extraits de films dévoileront les techniques de jeu des actrices et la manière dont les cinéastes construisent par leurs choix de scénario ou de mise en scène des personnages féminins incandescents : partir de l'intérêt possible des élèves pour les acteurs, puis le replacer dans une perspective esthétique et historique.

4

Autour de *Mamma Roma***CENTRE/PÉRIPHÉRIE : LA VILLE AU CINÉMA**

Plus qu'un simple décor, la ville dans sa dimension architecturale, avec ses espaces divers, anime le cinéma d'un défi formel passionnant. Ce lieu de vie, c'est aussi le cadre d'une composition dynamique qui retrace les déplacements de ses habitants, notamment leurs flux entre le centre et la banlieue. À partir de ces deux enjeux, comment les cinéastes ancrent-ils leurs personnages dans ces espaces recréés au sein d'une continuité cinématographique, entre réel et fantasme ?

Filmographie indicative :

L'amour existe, *L'Aurore*, *Chungking Express*, *De bruit et de fureur*, *La haine*, *Le jour se lève*, *Métropolis*, *Mon oncle*, *Série noire*, *Tout ce qui brille*

5

Autour de *Mamma Roma***MYTHOLOGIE DU BAD BOY**

Comment le cinéma s'est-il acouiné avec les « mauvais garçons », les élevant au rang de mythe, figure d'une jeunesse en crise ? L'étude de ce motif de la rébellion adolescente nettement caractérisé dans le cinéma américain, flirtera avec le « teen movie » et ses codes (lieux emblématiques, tenues vestimentaires, territoire, modes de déplacement, rivalités entre différentes bandes).

Filmographie indicative :

À bout de souffle, *Drive*, *L'équipée sauvage*, *Fast and Furious*, *La fureur de vivre*, *8 miles*, *Loulou*, *Rusty James*, *West side story*, *Who's That Knocking at My Door*

6

Autour d'À nos amours

RÉEL, LA « VIE À NUE »

Des cinéastes héritiers d'une tradition lumiériste cherchent à tutoyer le réel au cœur de leurs fictions. Ils y croient, souvent y parviennent, au prix d'efforts variés pour gommer les affres de la production cinématographique majoritaire : s'affranchir de canevas scénaristiques conventionnels, soumettre des séquences au risque d'une captation quasi documentaire, filmer à l'arraché, tourner en équipe réduite, mêler acteurs professionnels et amateurs, créer par les conditions de tournage une porosité entre le personnage et le comédien qui l'incarne, laisser une part prépondérante à l'improvisation. On le voit, la fabrication des films, véritable clé de compréhension de ces projets de cinéma, occupera une grande place lors de cette intervention.

👉 Cinéastes :

Jean-François Stevenin, Jean Renoir, Jacques Rozier, Jean Eustache, Jacques Doillon, Maurice Pialat, John Cassavettes, Justine Triet, Abdellatif Kechiche, Roberto Rossellini

7

Autour d'À nos amours

QU'EST-CE QU'UNE JEUNE FILLE ?

La représentation des adolescents au cinéma a continuellement évolué. Depuis les années 50, de nombreux films scrutent leurs corps, leurs gestes, leurs codes, leurs langues... Des portraits de jeunes filles émaillent cette longue liste et interrogent ainsi l'époque, l'évolution des mœurs... Leur jeunesse passionne puisqu'elle peut être appréhendée comme un pli de la société, un condensé des pulsions sociales, sexuelles et familiales refoulées. À l'âge des apprentissages affectifs, ces corps filmés impriment le cœur du passage de l'enfance à l'âge adulte.

Quels conflits l'accompagnent ?

Les cinéastes cherchent-ils à briser, nuancer ou épouser les figures archétypales ? À quelles fins ?

👉 Filmographie indicative :

Carrie, La boum, Conte d'été, Ghost World, Mustang, Sixteen Candles, Spring Breakers, Tout ce qui brille, La vie d'Adèle, Virgin Suicides

8

Autour de *Soyez sympas, rembobinez*

COMMUNAUTÉ ET CINÉMA AMÉRICAIN

Le cinéma américain s'est toujours saisi des grands mythes de la Nation et en retour les a renforcés. Il a donc naturellement accompagné celui de la communauté : comme une visée, sans cesse remise en cause, si ce n'est bafouée, qu'il s'agit de construire ou de maintenir. Tantôt des attaques intérieures (ces fameux « ennemis intérieurs » qui jalonnent l'histoire politique et sociale des États-Unis), tantôt des attaques extérieures (terroristes ou extraterrestres) viennent la fragiliser. La communauté qu'elle soit sociale, familiale ou professionnelle, protège et, dans un même mouvement, enferme les individus qui la composent. Comment le cinéma américain, dans son versant fédérateur, parvient-il à sublimer cet idéal, y compris dans ses fêlures ?

👉 Filmographie indicative :

Frank Capra, *L'homme qui tua Liberty Valance*, *Les raisins de la colère*, *The We and the I*, *Bonnie & Clyde*, *Promised Land*, *Signes*, *Le village*, *La guerre des mondes*, *Lincoln*

9

Autour de *Soyez sympas, rembobinez*

FILMS DANS LE FILM

Des films font du cinéma leur sujet ; plus précisément, ils montrent, au sein de leur fiction, le travail d'une équipe de tournage. En général, cet envers du décor, qui fascine aujourd'hui encore le public, vise moins à désacraliser la « magie » de ce travail qu'à jouir de son aura. Par un tour de passe-passe, l'illusionniste dévoile ses « trucs » en les révélant au profane, mais en préserve toute la primeur. Pour *Soyez sympas, rembobinez*, il s'agit également d'une réappropriation de cet acte de création : le public fait les films. D'une part, leur amour des films cultes les fait exister et perdurer dans le temps. D'autre part, littéralement, ces spectateurs créent eux-mêmes des œuvres qui, certes, plagient en les « suédant » les objets chéris, mais acquièrent par leur aspect home-made et inventif une certaine autonomie vis-à-vis de l'original. Ce sera l'occasion de questionner avec les élèves leur relation avec le cinéma en tant que pratique, de spectateur ou d'attendus sur l'acte de création.

👉 **Filmographie indicative :**

Chantons sous la pluie, La rose pourpre du Caire, Les ensorcelés, Ça tourne à Manhattan, Hollywood ending, La ricotta, Super 8, La nuit américaine, The Artist, La dernière folie de Mel Brooks, La Vierge, les Contes et moi

10

Autour de *Soyez sympas, rembobinez*

TANDEMS COMIQUES

« Être entouré de gens créatifs vous encourage à l'être. »

Michel Gondry

Les frères Farrelly, fer de lance dans les années 90 du renouveau de la comédie américaine tendance burlesque, ont notamment réalisé *Deux en un* au titre programmatique et narrant les aventures de frères siamois. Avant eux, Laurel & Hardy avaient ouvert la voie. Construire un film autour d'un duo infernal, c'est imaginer un jeu de vases communicants où la chute de l'un peut entraîner celle de l'autre. Dès lors, il s'agit le plus souvent de (re)trouver une harmonie, une complémentarité, qui souffre de rivalités, de luttes et leurs florilèges de dysfonctionnements : pour les cinéastes, autant de choix de mises en scène et de tons à donner à ces conflits. Toute une série de gags émaillent ces relations de couple (amis, amoureux, frères), ces duels, et interrogent plus profondément : « comment vivre à deux » ?

👉 **Filmographie indicative :**

Dumb & Dumber, série *My name is earl*, *Blues Brothers*, *La grande vadrouille*, *Intouchables*, *L'arme fatale*, *Certains l'aiment chaud*, *Laurel & Hardy*, *Eric & Ramzy*, *Tom & Jerry*

11

Autour de *Match Point*

CONTES MORAUX

Dans les contes moraux, les personnages se trouvent face à un dilemme ; en d'autres termes, ils sont à la croisée des chemins. Le film ne cherche pas nécessairement à résoudre cette équation ou encore moins à choisir son camp. Les réalisateurs s'efforcent à ne pas délivrer un message clair et lisible ; trancher entre le bien et le mal n'est pas véritablement leur affaire. C'est plutôt le spectateur qui, en épousant le trajet des personnages, est renvoyé à ses propres interrogations. Ses questions existentielles sont ainsi mises en jeu au moment de la projection.

Quelle distance les cinéastes gardent-ils avec leurs personnages afin ne pas les juger ? Dès lors, comment s'opère l'identification des spectateurs aux personnages et selon quels ressorts ?

👉 **Filmographie indicative :**

Mon oncle d'Amérique, « Contes moraux » d'Éric Rohmer, *La famille Tenenbaum*, *Eyes Wide Shut*, *La cérémonie*, *Une place au soleil*, *The Talented Mr Ripley*, *Le Mystère von Bülow*, *L'homme des hautes plaines*, *L'homme irrationnel*

12

Autour de *Match Point*

« LA DIRECTION DE SPECTATEURS »

Hitchcock employait l'expression « direction de spectateurs » par opposition à « direction d'acteurs », notamment à propos de son film *Psycho*. Prendre le spectateur par la main, lui imposer une position que ce soit par des artifices scénaristiques ou des astuces de mise en scène. Comment des cinéastes sont-ils devenus maîtres en la matière ? Surtout, pourquoi le spectateur prend-il goût à ce jeu alors même qu'il se trouve en apparence contraint ?

👉 **Filmographie indicative :**

Alfred Hitchcock, *Les dents de la mer*, *Meurtre mystérieux à Manhattan*, *Gone Girl*, *Sunset Boulevard*, *Scream*, *The Thing*, *Le limier*, *Passion*, *Merci pour le chocolat*, *Sixième sens*

13

Autour des *Plages d'Agnès*

L'AUTOBIOGRAPHIE : « DOCUMENTIR »

Se montrer, se raconter, se dissimuler : un jeu de cache-cache où Agnès Varda excelle, elle qui a nommé un de ses films *Le documenteur*. Quelles stratégies utilise-t-elle et à quelles fins personnelles ou cinématographiques ?

Plus généralement, les cinéastes qui puisent dans leurs souvenirs leur matière première naviguent entre sincérité parfois crue et évocation plus « chromatique ». Leurs films dessinent alors les contours d'une intimité effleurée aux accents parfois mélancoliques.

👉 **Filmographie indicative :**

JLG/JLG, *Nous ne vieillirons pas ensemble*, *Les années déclin*, *Persepolis*, *Tarnation*, Chris Marker, *Amarcord*, *Les 400 coups*, *Camille redouble*, *Diabolo menthe*, *American Graffiti*

14

Autour des *Plages d'Agnès*

DU DOCUMENTAIRE À LA SF : RECHERCHE D'UNE MÉMOIRE INTIME

Agnès Varda dans *Les plages d'Agnès* s'aventure dans une recherche ou plutôt une r(é)création de ses souvenirs en quête d'une mémoire personnelle enfouie. Cette réécriture cinématographique prend des formes, des circonvolutions, qui se retrouvent dans des genres qui pourraient sembler éloignés de sa démarche de cinéaste, notamment la science-fiction. Le cinéma permet en effet de propulser aisément un personnage dans sa jeunesse ou plus largement dans des vies virtuelles ou fantasmées. Par le jeu du montage, les films deviennent des machines à voyager dans l'espace et le temps. Cette initiation, sous forme de puzzle mental, offre ainsi au spectateur un partage d'expériences fictives et intimes.

👉 **Filmographie indicative :**

Jason Bourne, *Being John Malkovitch*, *Eternal Sunshine of the Spotless Mind*, *Memento*, *Inception*, *La jetée*, *Total Recall*, *L'armée des 12 singes*, *Je t'aime, je t'aime*, *Old Boy*