

le Kinéscope

DES COURTS AUTOUR DU LONG

FILMS DU BAC
2016/2017

Le Kinéscope offre la possibilité de préparer ou de prolonger la découverte en salle des films des dispositifs, en approchant les enjeux de représentation, de réception ou thématiques par l'exploration d'autres œuvres courtes.

CHARULATA Satyajit Ray

UNE LEÇON PARTICULIÈRE

Raphaël Chevènement – France – 2007 – Fiction – 10'20 – Public : Pour les plus grands

Cyril, dix-sept ans, prend un cours particulier de français avec Eva, vingt sept ans. Ils étudient un poème d'amour de Victor Hugo.

Littérature et sentiments

Dans les deux films, les sentiments et désirs pudiques se cristallisent autour de la lecture :

- Littérature : Dans les deux films, la littérature rassemble les personnages. Dans *Une leçon particulière*, un lycéen analyse un poème à l'aide de sa jeune professeur. Dans *Charulata*, Amal doit développer les talents d'écriture de l'héroïne. Une complicité littéraire va donc très vite unir les personnages.
- Sentiments amoureux : Court et long mettent en scène la naissance de sentiments amoureux cachés. C'est à travers la littérature que naît un « cache-cache » des sentiments : les personnages dévoilent leurs sentiments de manière détournée. Tandis que dans le court, l'écart entre les mots et les actions mettent en avant la pudeur de l'expression des sentiments, le long montre une passion introvertie.
- Tension de l'interdit : Dans les deux films, les gestes des personnages mettent en avant le désir. Ces attentions sont silencieuses parce que la relation est interdite, tandis que dans le court, les gestes d'Eva sont analysés/interprétés par Cyril qui lui-même contrôle les siens. La différence d'âge et le fait que Charulata soit une femme mariée rendent l'amour impossible. Dans *Une leçon particulière* la tension est palpable lorsque les personnages cohabitent dans le plan. Dans le long, c'est notamment par la présence de Bhupati que naît une série de tensions.

Thèmes et questions communs au court et au long :

Thèmes : Littérature, Amour, Couple, Relation homme-femme

Questions : Comment construire un espace à travers les déplacements d'un personnage ? Comment mettre en scène le huis-clos ? Comment retranscrire le désir ? De quoi rendent compte les mouvements du cadre ? Où placer le personnage dans le cadre ? Que donne à lire le

visage du personnage ? Que produisent les mouvements dans le cadre ? Quelle est la ligne de partage entre le montré et le caché ?

LA LEÇON DE GUITARE

Martin Rit – France – 2005 – Fiction – 18’ – Public : Dès 11 ans

Michel, la quarantaine, ne fait pas grand chose de sa vie. Lorsqu’il tombe sur la petite annonce « Jeune homme donne cours de guitare pour débutants », il décide de se lancer.

Musique et sentiment

Dans les deux films la musique a un rôle essentiel dans l’évolution des sentiments :

- Musiques et chansons : La musique joue un rôle central dans les deux films. La chanson sert de moyen d’expression pour les personnages et son apprentissage est le fil dramatique du court métrage. Sa présence inscrit également les films dans certaine identité culturelle et géographique.
- Ambiguïté des sentiments : Les deux films mettent en avant des sentiments ambigus entre les personnages. Dans le court, le peu de paroles échangées et la chanson de Gainsbourg accentue le mystère des sentiments. Dans le long, se sont davantage des regards, des lectures, les passages chantés (type comédie musicale). L’ambiguïté naît dans ce qui n’est pas dit.
- Ennui et apprentissage : Charulata comme Michel s’ennuient dans leur vie quotidienne. Dans le court, l’apprentissage de la guitare figure un objectif qu’il se fixe. Dans le long, l’exercice de l’écriture impulsé par la rencontre avec Amal, permet à Charulata de s’affirmer et de ne plus vivre dans l’ombre de son mari.
- Trio : Les deux films mettent en scène un trio. Dans le long, Charulata a des sentiments envers les deux hommes. Dans *La leçon de guitare* le personnage féminin est également central : c’est elle qui suscite la curiosité de Michel et celle de spectateur (qui est-elle ? Quelle est sa relation avec le professeur ? Est-elle la fille de la chanson ?).

Thèmes et questions

communs au court et au long :

Thèmes : Musique, Education, Ennui, Relation homme-femme, Rencontre, Solitude

Questions : Comment faire un portrait au cinéma ? Comment filmer la rencontre ? Comment filmer le quotidien ? Comment le film questionne-t-il l’acte de création ? Comment les personnages secondaires enrichissent-ils le personnage principal ? Comment retranscrire le surgissement d’une émotion ? Comment retranscrire le désir ? Que donne à lire le visage du personnage ? Quel usage de la chanson le film fait-il ?

LA FEMME SEULE

Brahim Fritah – France – 2005 – Documentaire – 23’ – Public : Pour les plus grands

Portrait de Akosse Legba, une jeune femme Togolaise, victime d’esclavagisme moderne, aujourd’hui en France.

L’isolement

Court et long travaillent la question de la femme seule :

- Femme seule : Les deux films dressent le portrait d’une femme recluse à l’intérieur d’une maison. Dans le court, Akosse Legba devient l’esclave d’une famille bourgeoise et va réussir à s’échapper tandis que dans le long, Charulata est délaissée par son mari, bien qu’elle tombe amoureuse d’Amal. Elle restera avec son mari pour le soutenir à la faillite de son journal. C’est la condition esclave d’Akosse et le statut imposé de femme au foyer de Charulata qui isolent les personnages.
- Intérieur : Akosse et Charulata sont des femmes qui vivent à l’intérieur. L’une reste enfermée dans sa grande maison tandis que l’autre est victime d’esclavage. La mise en scène de ce huis clos se rapproche sur un point : de nombreux travelling qui donnent une impression de flottement. Dans l’appartement vide, se jouent les réminiscences de la mémoire d’Akosse tandis que dans *Charulata*, cet enfermement fait naître l’ennui puis l’amour quand elle rencontre Amal.
- Désir d’extérieur : Le court met en scène la sortie d’Akosse à travers des photos d’elle marchant dehors, des bruits d’oiseaux et un chant qu’elle entonne. Dans le long, le désir de Charulata de sortir se manifeste, dès le début, dans les nombreux plans où elle regarde à l’extérieur à travers les jumelles et grâce aux sons hors champ. Charulata sort seulement dans le jardin avec Amal et à la mer avec son mari, à la fin du film. L’extérieur est lié à l’homme, elle sort parce qu’elle est accompagnée.

Thèmes et questions communs au court et au long :

Thèmes : Pays étranger, Conflit, Portrait

Questions : Comment faire un portrait au cinéma ? Comment le décor figure-t-il l’intériorité du personnage ? Comment mettre en scène le huis-clos ? Comment rendre expressifs les lieux et les objets ? Que donne à lire le visage du personnage ? Que produit l’usage du cadre dans le cadre ? Que produit l’usage du gros plan ? Quelle est la ligne de partage entre le montré et le caché ?

GUY MOQUET

Demis Herenger – France – 2014 – Fiction – 29’ – Public : Dès 11 ans

Guy Moquet ou Guimo ou Guim’s, a promis à Ticky de l’embrasser au crépuscule en plein milieu du quartier devant tout le monde. Peut-être pas si fou ? Mais peut-être pas si simple.

Poésie et société

Les deux films rendent compte, dans un contexte socio-politique particulier, de l’irruption de la poésie :

- Sentiments : Les deux films mettent en scène des personnages qui rêvent d’une réalité plus belle. Dans le court, Guy Moquet, personnage obsédé de cinéma, est amoureux de Ticky, qu’il veut embrasser comme dans les films, tandis que dans le long, Amal ne se

préoccupe que de la poésie. Les deux personnages se distinguent des autres : Guy Moquet n'est pas compris par ses copains et Amal est très différent de Budhapi qui ne pense qu'à la politique et à l'économie. Ces personnages entraînent l'irruption de la poésie dans un contexte socio-politique très éloigné de leur univers sentimental et imagé.

- Gros plans : Dans les deux films, le travail sur les gros plans des visages des personnages mettent en avant leurs émotions. L'expressivité et la beauté des visages sont par ce procédé révélées.
- Tensions : Court et long fonctionnent par une série de tensions : Guy Moquet va-t-il pouvoir embrasser Ticky comme il le souhaite au milieu du quartier, Amal et Charulata vont-ils se rendre compte de leurs sentiments ? Bhupati va-t-il s'en apercevoir ? La poésie gagnera-t-elle sur les contingences sociales et culturelles ?

Thèmes et questions communs au court et au long :

Thèmes : Amour, Relation homme-femme

Questions : Comment filmer la rencontre ? Comment filmer l'intime ? Comment interroger les rapports de force ? Comment la musique détermine-t-elle le rythme du récit ? Comment la relation aux décors enrichit-elle le personnage ? Comment le film questionne-t-il la figure de la femme ? Comment le film questionne-t-il l'acte de création ? Comment les personnages secondaires enrichissent-ils le personnage principal ? Comment retranscrire le surgissement d'une émotion ? Comment retranscrire le désir ? Que produit l'usage du gros plan ?

Pour aller plus loin : *L'Herbe collée à mes coudes respire le soleil* (Noir et blanc, pudeur des sentiments).