

le Kinéscope

DES COURTS AUTOUR DU LONG

LYCÉENS ET APPRENTIS
AU CINÉMA

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.

DE BATTRE MON CŒUR S'EST ARRÊTÉ Jacques Audiard

LE DROIT CHEMIN

Mathias Gokalp – France – 2004 – Fiction – 12' – Public : Pour les plus grands

Un jeune détenu sort de prison et raconte l'histoire de sa vie. Il remonte ainsi le temps : sa relation récente avec Golda, les étapes décisives de sa vie, jusqu'à sa prime enfance.

La voie du changement

Les personnages masculins des deux films peuvent être rapprochés par leur volonté commune de renouvellement et de rupture face à leur condition passée :

- Délinquance : Court et long font le récit de personnages délinquants, en cours de transformation. Tom est un agent immobilier frauduleux, en quête d'une reconversion personnelle, le jeune homme du court sort de prison et tente de se réhabiliter.
- Filmer le quotidien : Les films nous plongent dans le quotidien du travail, de la famille et de l'amour pour aborder l'intimité et la psychologie du personnage.
- Récit à deux vitesses : Le court métrage se caractérise par la désolidarisation du son et de l'image, mêlant deux lectures de la vie du jeune homme. Dans *De battre...* la narration s'alterne entre vie intime et vie professionnelle.
- Le rapport à la mère : Au sein des deux films, l'absence de la mère influe sur la psychologie du personnage masculin et oriente son parcours futur.

Thèmes et questions

communs au court et au long :

Thèmes : Amour, Education, Conflit, Délinquance, Famille, Travail, Drame

Questions : Comment mettre en scène un retournement de situation ? Comment faire un portrait au cinéma ?

DU SOLEIL EN HIVER

Samuel Collardey - France – 2005 – documentaire – 17’ – Public : Dès 11 ans

Michel, éleveur en Franche Comté, profite du calme de l'hiver pour passer du temps avec son apprenti Francis. Une solide amitié va les lier.

Récit d'apprentissage

Long et court s'attachent à retranscrire des rapports d'apprentissage et de transmission entre deux personn(ag)es :

- Capter le quotidien : Le récit se partage entre l'enregistrement de moments de travail et de moments de vie plus intimes entre le fermier et son apprenti, de la même manière que dans la construction dramatique de *De battre...*
- Rapport filial : La relation entre les deux hommes de la ferme résonne dans le rapport filial de Tom et son père, mais aussi dans le rapport complice de transmission entretenu entre Tom et son professeur de piano. Michel et Miao-Lin jouent alors un rôle de « mentor » pour le personnage en apprentissage.
- Mettre en scène les personn(ag)es : La coprésence des deux corps à l'écran dans un grand nombre de plans crée la complicité et transcrit le souci de transmission d'un savoir-faire.

Thèmes et questions

communs au court et au long :

Thèmes : Education, Quotidien, Travail

Questions : Comment filmer la rencontre ? Comment filmer l'intime ? Comment filmer le quotidien ? Comment faire cohabiter les corps dans le cadre ?

CLEAN TIME

Didier Nion - France – 1997 – documentaire – 26’ – Public : Pour les plus grands

Marc est un ancien toxicomane. Ce film est l'histoire d'une errance qui a changé de sens. D'une errance sans espoir de retour, elle est devenue le champ de tous les possibles.

Un personnage en rédemption

Clean Time et *De battre...* peuvent être lus comme les portraits d'une réhabilitation, d'un changement radical de mode de vie :

- Dualité du personnage : Comme Tom, Marc est habité par la dualité : replonger ou prendre un autre chemin ?
- Transformation : L'évolution des personnages unit le court et le long. Alors que nous sommes spectateur de la transformation de Tom dans *De Battre...*, *Clean Time* implique plus directement par la présence des regards caméra et de l'adresse au spectateur.
- Fuir l'aliénation : Si l'enjeu de Tom est de fuir la criminalité, le but de Marc est de résister à la drogue. Pour l'ancien toxicomane, il s'agit de trouver « autre chose » pour réussir à vivre, comme le fait Tom par le biais de la musique.
- Corps / décor : Dans certains décors (désert pour Marc, paysage nocturne pour Tom) s'observe une assimilation du corps dans l'espace, symbole d'une dépersonnalisation des personnages et d'une forme d'absence au monde.

Thèmes et questions communs au court et au long :

Thèmes : Solitude, Marginalité, Souffrance

Questions : Comment filmer la transformation ? Comment le décor figure-t-il l'intériorité des personnages ? Comment filmer l'intime ? Comment rendre compte des contraintes qui pèsent sur le corps du personnage ?

A L'OMBRE DU VOILE

Arnaud Demuyneck - France – 2006 - fiction – animation - 09'13 – Public : Dès 11 ans

Deux femmes musulmanes, une mère et sa fille, se rendent à une manifestation contre l'interdiction du voile à l'école. De retour à la maison, la mère invite sa fille à abandonner ce voile à travers une danse désespérée et troublante.

Trouble de l'identité

Des correspondances entre le court et le long peuvent être soulevées autour de la notion d'identité :

- Intimité et espace public : Une dualité de la représentation de soi entre la sphère publique et la sphère privée s'observe dans les films : port du voile dans la rue, tombé du voile dans l'intimité (*A l'ombre du voile*), affaires frauduleuses dans la vie publique, reconversion vers la musique dans la vie privée (*De battre mon cœur s'est arrêté*).
- Expression nouvelle : La recherche d'émancipation face au regard des autres cherche à s'affirmer à travers une nouvelle pratique : la danse pour la femme musulmane, la musique pour Tom.

Thèmes et questions communs au court et au long :

Thèmes : Education, Famille, Relation homme/femme

Questions : Comment filmer l'intime ? Comment rendre compte des contraintes qui pèsent sur le corps du personnage ?

UNE LECON PARTICULIERE

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.

Désir et apprentissage

La représentation du désir amoureux et le récit d'apprentissage unissent *Une leçon particulière* et *De battre mon cœur s'est arrêté* :

- Ecart entre les mots et les actes : Pudeur commune dans l'expression des sentiments (sous-entendus dans le court, barrière de la langue dans le long), au profit de l'ambiguïté et du rapprochement physique.
- Filmer le désir : Professeur et élève sont souvent réunis dans le cadre, favorisant

l'attention sur les gestes et les mouvements des personnages. Les variations d'échelles de plans permettent de rendre compte de la tension grandissante.

Thèmes et questions communs au court et au long :

Thèmes : Amour, Couple, Education, Relation homme/femme

Questions : Comment faire cohabiter les corps dans le cadre ? Comment retranscrire le désir ? Qu'exprime le corps du personnage ?

LA LECON DE GUITARE

Martin Rit - France – 2005 – fiction – 17'40 – 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.

Sortir de soi, jouer de la musique

L'intégration d'un homme par le biais de la musique est le thème qui rassemble le court et le long :

- Se dépasser : Pour les deux personnages masculins, la musique représente un nouveau départ, un changement de cap et une nouvelle forme d'apprentissage.
- Répétition d'un même thème : La musique joue un rôle de ponctuation au sein du récit et témoigne de la progression des personnages, autant dans leur apprentissage que dans leur rapport aux autres.
- Ambiguïté des rapports : Le peu de paroles échangées entre les protagonistes accentue le mystère et la trivialité des sentiments.
- Environnements différents : Le décalage observé entre Michel et le décor de l'appartement étudiant résonne avec le décalage de Tom face à son professeur. Les personnages se transforment au contact de ce nouvel espace et de leur professeur.

Thèmes et questions communs au court et au long :

Thèmes : Musique, Amitié, Education, Marginalité, Relation homme/femme, Rencontre, Travail

Questions : Comment filmer la rencontre ? Comment filmer la transformation ? Comment filmer le quotidien ? Comment retranscrire le désir ? Que produit la répétition d'une situation ? Que produit la répétition d'un thème musical ?