

COMPLEMENT AUX PISTES PEDAGOGIQUES DU DOSSIER CNC # 282

- *Beach Flags*, Sarah Saidan, France, 2014, 13 min
- *No*, Abbas Kiarostami, France, 2010, 10 min
- *L'île jaune*, Léa Mysius et Paul Guilhaume, France, 2015, 30 min
- *Zohra à la plage*, Catherine Bernstein, France, 1995, 9 min
- *Oripeaux*, Sonia Gerbeaud et Mathias de Panafieu, France, 2013, 10 min

Avant la projection

Lecture d'affiches

. Présentation de l'affiche : elle a été réalisée pour le programme « Lumineuses »

. L'affiche est composée uniquement de 5 portraits de femmes, tous en plan serré : le contexte est donc difficile à appréhender. Pourtant, le visage de ces 5 femmes nous dévoile déjà des choses.

Quelles hypothèses peut-on faire à partir de cette affiche ?

. 5 bandeaux pour les 5 programmes, 3 films en prise de vue réelle, 2 films d'animation, ce sont toutes des héroïnes, différents âges, différentes origines

. Quelles hypothèses peut-on faire autour du titre « Lumineuses » qui regroupe ces 5 courts métrages ?

Ces héroïnes vont certainement devoir **surmonter une épreuve** qui leur est propre et arriver à leur fin, réussir, **rayonner** comme le montre le sourire de 2 des héroïnes ainsi que les bras levés de la première, qui signifient **une victoire**.

. Lecture de l'affiche *Beach Flags* : un personnage est à genoux (Vida) et regarde l'autre personnage en hors-champ (Sareh) : seules ses grandes jambes sont représentées. Qu'est-ce que cela laisse supposer dans leur relation ?

. Lecture de l'affiche *L'île jaune* : les deux personnages sont face à face, leurs visages se superposent, l'un fait partie intégrante de l'autre : qu'est-ce que cela implique pour l'histoire du film

Pistes sonores

. La musique permet de faire entrer le spectateur dans les univers des courts métrages.

. Aborder les films à partir d'extraits sonores : Quelle musique associer à quel court métrage ? Emettre des hypothèses sur le rapport entre les musiques et les héroïnes présentes sur l'affiche.

Voir [Pistes sonores](#)

Définition d'un court métrage

Qu'est-ce qu'un court métrage ?

En France, un court métrage est un film dont la durée oscille entre 3 min et 59 min. Le CNC se base sur un décret officiel datant de 1964 qui définit un court métrage comme un film dont le métrage n'excède pas 1 600 mètres en format 35 mm.

Le court métrage au cinéma

Il est rare de pouvoir découvrir un programme de courts métrages en salle de cinéma.

Petite rétrospective du court métrage dans l'histoire :

En 1895, les frères Lumière inventent le programme de courts métrages en présentant une dizaine de « vues » de 50s environ : c'est la première séance de cinéma de l'histoire.

A partir des années 20, les programmes de courts métrages vont progressivement disparaître au profit de la forme longue. Le court-métrage se diffuse alors en avant-séance.

Dans l'imaginaire collectif, le stéréotype stipulant que le court métrage n'est pas vraiment du cinéma puisqu'il s'adresse aux enfants ou puisqu'il est considéré comme un « passage obligé » vers le long métrage perdure.

Les courts métrages trouvent un nouvel élan de diffusion par le biais de la télévision ou des plateformes, mais seuls les festivals permettent de faire découvrir de véritables programmes de courts métrages souvent hétéroclites, réalisés par des cinéastes souvent inconnus du public, mais participant pleinement au cinéma d'aujourd'hui.

« *Un court métrage réussi est sans doute d'abord [...] mise en scène d'un regard* ». (Thierry Méranger)

Après la projection

Il est toujours nécessaire de « débriefer » à chaud, dès le retour en classe.

- . De quelles **images**, de quelles **scènes** se souvient-on ?
- . Quels sentiments a-t-on éprouvés ?
- . Comment a-t-on perçu le **rythme** des films ?

L'histoire

- . Que se passe-t-il dans ces différents courts métrages ?
- . Faire le point sur les incompréhensions éventuelles.
- . Revenir sur la **fin des films** : pour quel(s) film(s) a-t-on une fin ouverte ? Quelles hypothèses peut-on faire ?

Voir fiche technique avec résumés des films [Dossier # 282](#) page 1

Le programme « Lumineuses »

- . Pourquoi le titre « Lumineuses » a-t-il été choisi pour ce programme de courts métrages ?
- . On peut se questionner sur l'ordre des courts métrages, le rythme, le ton et le discours que cela induit.

L'Agence du court métrage construit pour le public des **propositions cinématographiques cohérentes et réfléchies**, comme le programme « Lumineuses ».

En effet, ces 5 courts métrages n'ont **pas été conçus à l'origine pour être vus ensemble**. Le titre « Lumineuses » a été choisi une fois le programme constitué et fait écho au programme « Audacieuses », créé pour le dispositif « Lycéens et Apprentis au cinéma ».

Ces programmes interrogent **la représentation des personnages féminins au cinéma** par le biais de **cinq portraits féminins de tout âge, de différentes cultures à travers différents genres cinématographiques, avec ou sans paroles**.

« Lumineuses » invite à une **mise en regard des œuvres** à travers une approche transversale en cherchant des thèmes, des motifs, des échos qui permettent de **ricocher de film en film**.

Les réalisatrices/réalisateurs

Sarah Saidan pour *Beach Flags*, Abbas Kiarostami pour *No*, Léa Mysius et Paul Guillaume pour *L'île jaune*, Catherine Berstein pour *Zohra à la plage*, Sonia Gerbeaud et Mathias de Panafieu pour *Oripeaux* : Voir [Dossier # 282](#) page 2-3

Pistes thématiques

Quels sont les thèmes rencontrés ? Les retrouve-t-on dans un ou plusieurs films du programme ?

Le programme « Lumineuses » permet de présenter des **portraits féminins s'émancipant d'un monde** et réussissant à lui opposer une vision singulière des choses. **Plusieurs thèmes** traversent les courts métrages et **entrent en résonance** : l'autorité, la victoire, l'espace des possibles, l'identité, l'animal ...

Voir [En résonance](#)

Pistes sonores

- . La musique ponctue 4 des 5 courts métrages : seul *Zohra à la plage* ne comporte pas de musique.
- . Pour *Beach flags*, *No* et *Oripeaux*, la musique a été composée pour le film.
- . Quel rôle joue-t-elle ?

Voir [Pistes sonores](#)

Analyse de séquence

. Séquence de *L'île Jaune* : Troublante rencontre

Extrait vidéo disponible ici : [Troublante rencontre](#)
Ressource accessible avec un compte privé "enseignant"

La séquence d'ouverture permet principalement d'exposer le décor, les personnages, les prémisses d'une intrigue, mais elle est également programmatique : elle donne le ton, évoque l'atmosphère dramaturgique et l'esthétique du film. La séquence d'ouverture de *L'île jaune* est celle de la rencontre entre Ena et Loïc le jeune pêcheur.

Voir [Dossier # 282](#) page 13

Vocabulaire cinématographique

Voir Upopi Ciclic [initiation au vocabulaire filmique](#)

. **Le plan fixe** dans *No*, sans artifice du montage, permet de mettre en relief les propos de Rebecca.

Voir extrait [No \(1ère partie\)](#)

. **Montage alterné** procédé de montage qui consiste à juxtaposer des plans qui diffèrent par le lieu, mais qui se passent en même temps.

Voir extrait [Beach Flags \(scène de clôture\)](#) La technique du montage alterné permet d'amplifier le rapport étroit qu'entretiennent Vida et Sareh. Il sert également à dilater le temps en laissant le suspense s'installer et en accentuant la tension dramatique avant la victoire finale commune.

. **Montage cut** passage net et instantané de séquences qui se suivent

Voir extrait [No \(Refus des petites filles\)](#) La technique répétée du montage de ces courtes séquences contribue à amplifier le refus commun des petites filles, naturel, sans transition, ce qui fait leur force.

. **Raccord** utilisé pour fluidifier le passage entre deux plans

Voir extrait [Beach Flag \(la course de Vida\)](#). Le raccord mouvement permet de lier l'imaginaire de Vida au monde réel en commençant la course de Vida dans la spirale, en faisant un plan sur le sac à dos puis en la continuant dans le plan suivant, quand elle court à côté du bus.

. **Plan subjectif** plan qui permet au spectateur d'adopter le point de vue d'un personnage, comme s'il voyait à travers ses yeux.

Voir extrait [Zohra à la plage \(Quand Zohra découvre la plage\)](#) Le spectateur se met dans la peau de Zohra en voyant lui-même ce qu'elle voit l'espace d'un regard.

. **Le travelling avant/arrière** : jeu dedans/dehors, permet d'entrer dans le quotidien de la petite fille puis d'en sortir, comme elle qui décide de s'éloigner du monde des hommes.

Voir extrait [Oripeaux \(séquence d'ouverture\)](#) travelling avant

Voir extrait [Oripeaux \(séquence de fermeture\)](#) travelling arrière

Approche transversale

Voir [Lien avec les disciplines](#)

Littérature, anglais, musique, géographie, arts plastiques...

Histoire du cinéma

Quelques films marquants en lien avec le programme :

-**Thème de l'île** : Pour les 5e, écho à *La tortue rouge*, de Michaël Dudok de Wit (2016) au programme de l'année dernière. *Moonrise Kingdom*, de Wes Anderson (2012) est au programme du 2e trimestre cette année.

-**Thème du voile et dévoilement au cinéma** : trois films dans lesquels les personnages féminins se travestissent en garçons pour travailler, accéder à un stade de foot ou se déplacer : *Osama* de Siddiq Barmak (2003), *Hors jeu* de Jafar Panahi (2006) et le film d'animation *Parvana* de Nora Twomey (2018), au programme du 3e trimestre de cette année.

-Autres films : *La Belle et la Bête* Jean Cocteau (1945) *Peau d'âne* Jacques Demy (1970), *Princesse Mononoké* Hayao Miyazaki (1997), *Persepolis* Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud (2007).

Pour aller plus loin : Le cinéma au féminin

. Ce programme « Lumineuses » présente des héroïnes du point de vue à la fois de réalisatrices et de réalisateurs. L'histoire du cinéma nous montre **que le 7ème art est d'abord une affaire d'hommes**. Seulement **trois femmes** ont été sur le devant de la scène en remportant **la Palme d'Or** : Jane Campion en 1993 pour *La leçon de piano*, Julia Ducournau avec *Titane* en 2021 et Justine Triet avec *Anatomie d'une chute* lors du dernier festival de Cannes en juin 2023. Pourtant, **de nombreuses femmes travaillent dans le cinéma** depuis le début en tant que réalisatrices, scénaristes, productrices, monteuses, maquilleuses... mais l'histoire du cinéma les a très vite occultées. Le mouvement 50/50, créé à la suite de l'affaire Weinstein en 2017 et du mouvement #MeToo, œuvre à **permettre aux femmes d'accéder aux postes à responsabilités à des salaires équivalents dans le cinéma afin de contribuer à transformer les représentations de l'inconscient collectif liées au genre**. (En 2018, moins d'un film sur quatre est réalisé par une femme selon l'étude du collectif 50/50).

. Ciclic : « Upopi » [« Histoire du cinéma au féminin »](#)

. Ciclic : « Upopi » #30 : [« Féminin, féminin »](#)

. Série « **Les effrontées : le cinéma au féminin** » 4 épisodes de 57 min diffusés sur France TV en 2022 S1E1 : Où sont les femmes ? S1E2 : Une femme peut en cacher une autre S1E3 : Sois belle et tais-toi S1E4 : Girl power

Ressources extérieures

[Transmettre le cinéma](#)

. [Cinéma 93](#) cinémas publics et associatifs de Seine-Saint-Denis

. [Ciné 32](#) présentation et intention du programme « Lumineuses »

Dossier sur le film [L'île Jaune](#) du programme de courts métrages LUMINEUSES
Document réalisé par la coordination Ciné32

. [Blog de Sarah Saidan](#) réalisatrice de « Beach Flags »

. [Grand écart étirements cinéphiles](#) Rencontre avec Sonia Gerbeaud et Mathias de Panafieu (Oripeaux), festival d'Aubagne par Justine Monchecourt

Ressources vidéo

. Analyse thématique [« Lumineuses »](#) programme de court métrage CNC

. Rencontre Sarah Saidan (Beach Flags) et Paul Guillaume (L'île jaune) formation enseignant 10/22 [Cinéma 93](#) collègue au cinéma en Seine-Saint-Denis

. [The Cold Song](#), Klaus Nomi, archive INA (musique L'île jaune) contenu youtube

. [Interview de Yan Volsy](#) compositeur de *Beach Flags* contenu youtube

. [La radio du cinéma, Cannes 2023](#). Interview de Nathanaël Bergèse, compositeur "Oripeaux".
Confiance et échange au service de l'émotion.

. [Le Mensuel n°11](#) Rétrospective Abbas Kiarostami au Centre Pompidou.

. [Librairie Mollat Bordeaux](#) Interview Jean-Michel Frodon pour son livre Abbas Kiarostami :
L'oeuvre ouverte contenu youtube

Bibliographie

(Les références suivies de * sont disponibles en prêt ou en consultation à Média Tarn)

- Du cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé*, V. Micheli-Rechtman et J-J Moscovitz, Coll. Le regard qui bat, Ed. Eres
- L'adolescente et le cinéma, de Lolita à Twilight*, S. Dupont et H. Paris, Coll. La vie de l'enfant, Ed. Eres
- Le court métrage*, T. Méranger Coll. Les petits Cahiers, Ed. Cahiers du Cinéma
- 100 grands films de réalisatrices, Véronique Le Bris, Gründ, 2021