

*FORMATION COLLÈGE AU
CINÉMA*

FÉVRIER 2023

YANNICK LEMARIÉ

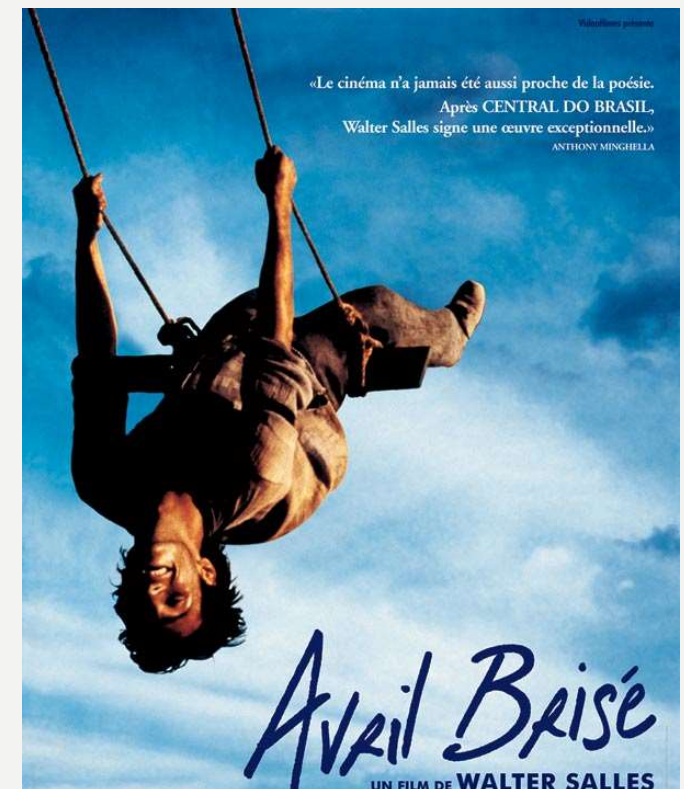
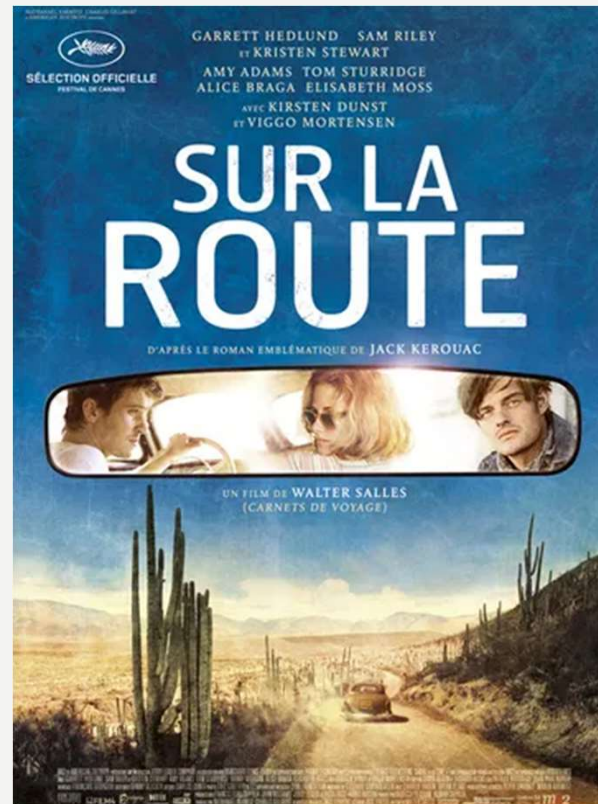
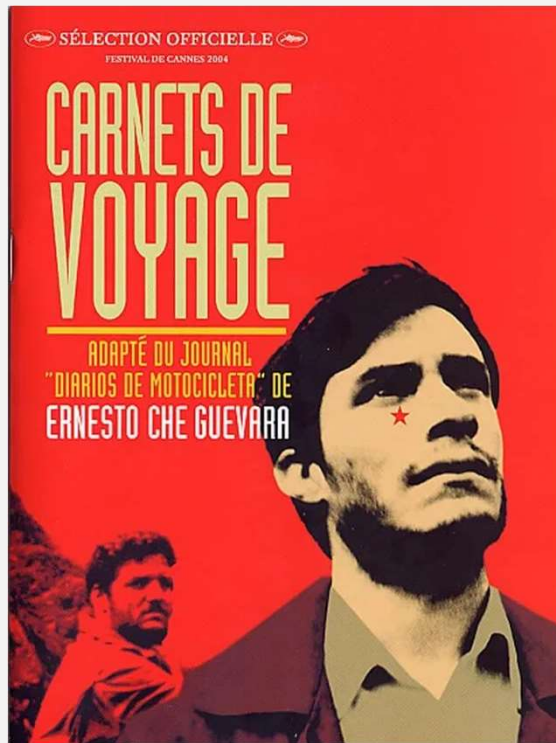

AVANT-PROPOS

PRÉSENTATION DU CINÉMA BRÉSILIEN

- Naissance 1896 – 1950
 - Productions étrangères et nationales (influences : ex, *Limite*, Mario Peixoto)
 - Unité nationale (indépendance 1822) – Humberto Mauro (Institut national du cinéma éducatif)
 - Chanchadas (image et musique - carnaval / *Alo alo Carnaval*, Adhemar Gonzaga)
- Années 1950-1980 [Dictature : 1964-1985]
 - Cinéma Novo (1960-1970)
 - Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade [Sertão et favela / cinéma engagé]
 - Cinéma marginal (violence, mauvais goût, absurde, B,D, , nihilisme, provocation : « Nous voulons faire du cinéma brésilien le pire du monde »)
 - Pornochanchada
- 1980 – 1990 : difficultés
 - Dictature + Gouvernement de Fernando Collor de Mello (0 film !)
 - Télévision - telenovelas
 - Économie
- 1994- : Renaissance
 - Walter Salles
 - Fernando Meirelles
 - Mendonça Filho
 - Karim Aïnouz

PRÉSENTATION DE WALTER SALLES

**CENTRAL DO
BRASIL
1998**

WALTER SALLES

SOURCES D'INSPIRATION

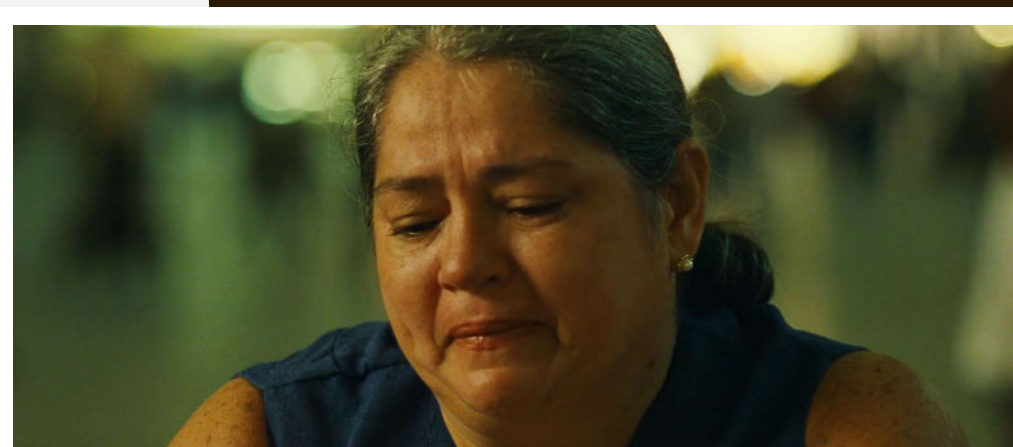
SÉQUENCE PRÉ-GÉNÉRIQUE

Deux histoires parallèles, celle d'un sculpteur, Frans Krajcberg (1921-2017), et d'une femme emprisonnée au Salvador, Maria Socorro Nobre. Tous deux ont perdu leur pays et leur identité. Frans a fui l'Europe après la Seconde Guerre Mondiale, après avoir perdu toute sa famille dans les camps de concentration polonais, tandis que Socorro a été condamnée à six ans de réclusion pour vol à main armée.

Un jour Frans Krajcberg a reçu une lettre de Socorro Nobre qui avait lu une interview de lui,

« Si une lettre pouvait changer la vie profondément de deux personnes, que se passerait-il si des lettres n'étaient pas envoyées ? » (Walter Salles)

SOCORRO NOBRE (DOC.1995)

CINÉMA NOVO

BOM JESUS DO NORTE

JUAZEIRO DO NORTE

ÉTAT DE CEARÁ

Formé à partir de « desertão » (grand désert), le **SERTÃO** brésilien est une région semi-aride qui s'étend à l'intérieur du Nord-Est du Brésil. Il s'agit d'un écosystème où prédomine la « caatinga » constituée de cactus, herbes saisonnières, épines et buissons adaptés aux climats arides).

BOM JESUS DA LAPA

ÉTAT DE BAHIA

Société

- Classe des pauvres / enfants abandonnés - exploités
- Illettrisme
- Migration
- Violence sociale
- Espaces
 - Gare
 - Lieux de vie
 - Sertão
- Religion
 - Courants religieux (franciscaine, pentecôtiste)
 - Pèlerinage

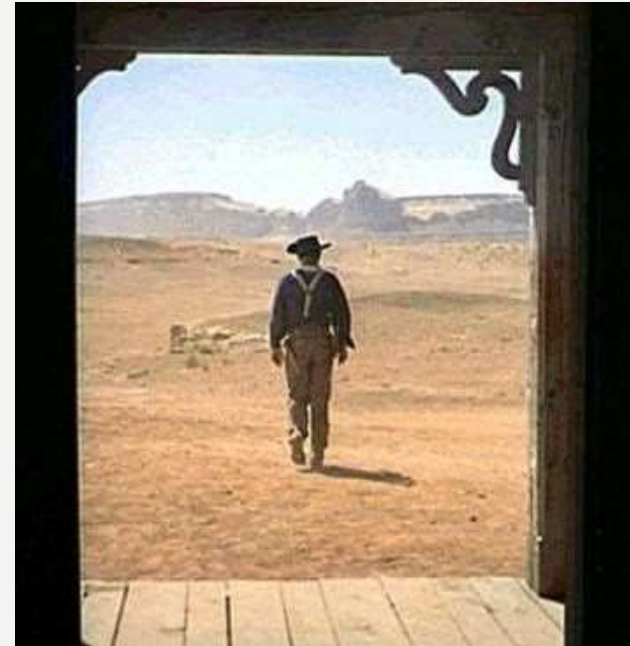
CINÉMA NOVO

Montrer la société
brésilienne invisible

Générique

DE ETHAN À JOSÉ

THE SEARCHERS

DE CHARLOT À DORA

THE KID & LES TEMPS MODERNES

LES PERSONNAGES

SÉQUENCE : LECTURE DES LETTRES (5'20)

- Prénom [Isidora > Dora]
- Métier / Activité : écrivain public
- Une créature mauvaise / méchante
 - Maîtresse du **plan** (mvt, cadre)
 - Figure de **l'autorité** : maîtresse, donne des ordres [Irène]
 - Assimilée à une **figure toute-puissante**
 - Maîtrise du du temps
 - Maîtrise du verbe
 - Juge [purgatoire]
 - Pouvoir de vie et de mort (symbolique et réel)
 - Rire
 - Guerre [# Irène – « La Paix »]
 - Défait le monde – les liens / lettres
- Personnage appelé à évoluer

DORA

Étymologie : Isa-dora

Isis

Doron = don

Dora et Freud

Évitement des relations sociales,

Fatigues

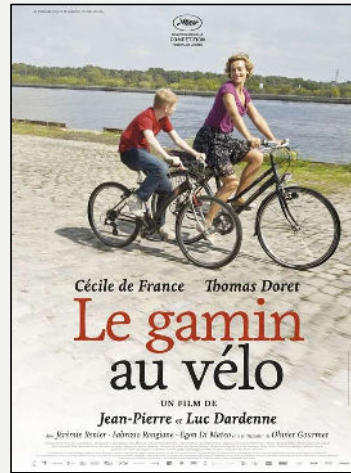
Sentiment de dégoût de la vie

LE RIRE DIABOLIQUE

« IL N'EST PAS PERMIS AUX CHRÉTIENS DE PRATIQUER LES JEUX, LES COMÉDIES, LES SPORTS DE RÉCRÉATION ; ILS NE CONVIENNENT PAS AU SILENCE, À LA SOBRIÉTÉ ET À LA GRAVITÉ CATHOLIQUE. LE RIRE, LE SPORT ET LA CHASSE NE SONT PAS DES ACTIVITÉS CHRÉTIENNES,

(ROBERT BARCLAY, APOLOGIE DE LA VRAIE DIVINITÉ CHRÉTIENNE (1676))

Quel intérêt de prendre un enfant comme héros ?

- Caractéristiques du personnage
- Rapport aux autres
- Rapport au monde
- Valeur cinématographique

JOSUÉ

Acteur

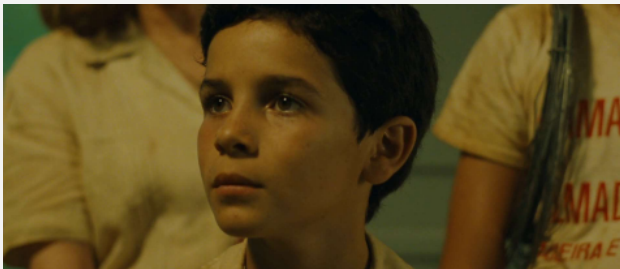
Cireur de chaussure

1er film

Josué

Religieux

Ana, Isaïe, Moïse

LES DOUBLES – LE DOUBLE

Vous voyez, on a squatté tout ce coin.

Attendez, tirez pas ! Je le rends !

LES DOUBLES – LE DOUBLE

GENRES VARIÉS

DOCUMENTAIRE, FILM DE GANGSTER, ROAD
MOVIE, MÉLODRAME, RÉCIT D'APPRENTISSAGE

I
ROAD MOVIE

« LA PLUS INTÉRESSANTE DES FORMES
CINÉMATOGRAPHIQUES » (W.SALLES)

DOUBLE VOYAGE

VOYAGE DANS LE TEMPS

Chiffre symbolique : plénitude, cycle

12 jours

*

12 signes zodiacaux,

12 dieux et déesses de l'Olympe, 12 travaux d'Hercule

12 chevaliers de la Table ronde

12 apôtres

12 mois de l'année

12 heures du jour / de la nuit

*

6 jours avant le voyage

6 jours pour le voyage

VOYAGE DANS L'ESPACE

DE RIO À BOM JESUS DO NORTE

DÉFINITION

- Moyen de transport : Train / Car / Camion / Voiture : *pau-de-arara*. / Déplacement à pied
- Lieux
 - Paysage ouvert
 - Voie ou des voies
 - lieux de passage (restaurant, auberge, campement de fortune)
- Mouvement
 - Vagabond / de l'exilé
 - Déplacement Sud-est vers Nord-est
 - To hit the road, to be on the road [to hit the road again]
 - Une maison où aller
- Du « j'ai fait » à « il m'arrive » : éloge de l'inattendu
- Conversation

OÙ EST LA MAISON DE MON PÈRE ?

SÉQUENCE : ROAD MOVIE - 39'

VOYAGE VERS LES ORIGINES

- Remonter vers les origines du Cinéma novo
- Remonter vers les origines de la famille – retrouver le père
- Remonter dans ses souvenirs
- Accepter les incidents, les imprévus, les bifurcations [le labyrinthe de maisons]
- Perdre la maîtrise

2

RÉCIT D'APPRENTISSAGE

LE MONDE COMME UN TRAIN LA VIE COMME UN VOYAGE

SE CONNAÎTRE ALLER VERS LE DÉPOUILLEMENT

- Dépouillement / se dépouiller de son ancienne vie
 - Vêtement
 - Argent
 - Objets (télévision par exemple)
- Perte de la maîtrise
- Mourir et renaître
- Séquence de la chapelle

RECHERCHE D'UNE FAMILLE

- Femme seule / avec Irène
- Déclinaison de la mère
 - Ana
 - Marie / Figure religieuse
- Femme – mère
 - Mots de la mère
 - Mouchoir de la mère
 - Enfant de la mère
 - Sentiments de la mère
- Réconciliation avec soi-même
 - Retrouver l'enfant en soi
 - S'aimer à nouveau – retrouver la beauté

SE TROUVER SOI-MÊME

Ils vont vivre dans un monde différent,

Ma Vierge des Lumières...

Ma Vierge des Lumières...

IMAGE INVERSÉE DE LA PIETÀ

MONDE DE L'ENFANCE / REDEVENIR UNE PETITE FILLE

3
MÉLODRAME

À LA RECHERCHE D'UNE FAMILLE

RETROUVER SON HUMANITÉ LA VALEUR D'UNE PERSONNE

ABANDON DU PÈRE / ABANDON DE JÉSUS SOLITUDE DE L'HOMME

- Monsieur Jesus n'habite plus ici. Il a disparu dans la nature. On n'a plus entendu parler de lui.

- Un jour, il reviendra !

« MONSIEUR JESUS N'HABITE PLUS ICI. IL A DISPARU DANS LA NATURE. ON N'A PLUS ENTENDU PARLER DE LUI »

DÉFINIR LA VALEUR D'UNE PERSONNE

- Autorité / Peur qu'on inspire
- Argent / Richesse
- Par sa capacité à respecter sa parole / ses promesses (envoyer ou non les lettres)
- Ses qualités humaines – sa capacité à s'émouvoir [PLEURS]
- Par l'attention qu'on porte aux autres = LIEN

PERTE DU LIEN

- Rompre le lien
- Oublier
- Tisser un nouveau lien
- Lettres
- Image (photographie / peinture = tableau)
- Cinéma - lien

TISSER LE LIEN

Scène de la lettre lue

Scène finale