

« Zeit, dass sich was dreht »

« Tournants » als zentrale Thematik des Films

AVRIL

von Gérald Hustache-Mathieu

(F 2006)

www.kinema.fr

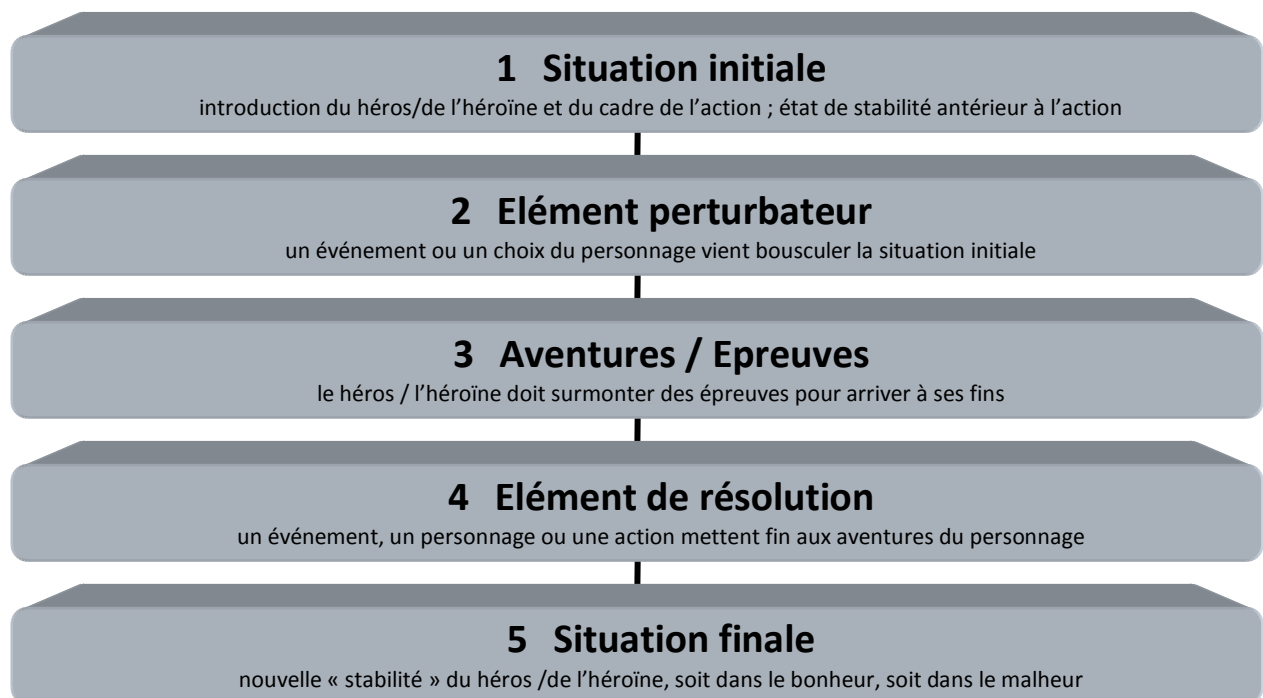
« Tournants » – dimensions d'une thématique et schéma narratif

« Tournants » - dimensions d'une thématique

- **concernant le contenu** : rares sont les récits dans lesquels nous avons affaire à des personnages/héros dont le destin n'est qu'un long fleuve tranquille ; leur existence est mise à l'épreuve par au moins un événement plus ou moins décisif, susceptible de changer leur vie, de révéler leur vrai caractère ou de les enfoncer encore plus dans le désespoir...
- **concernant la structure** : le schéma narratif ci-dessous permet d'identifier les moments propices à donner une nouvelle tournure au destin du héros (phases 2 et 4)
- **concernant le spectateur** : au cours d'une séance de film, le spectateur ne cesse de se faire une idée du héros et de son « naturel » ; pour peu que ce personnage et ses aventures ne soient pas explicitement suspects, douteux ou carrément répréhensibles, il peut s'identifier à lui et commence à s'investir émotionnellement dans son histoire ; hélas, certains réalisateurs s'amuse à lui montrer qu'il s'est fait avoir et lui font payer sa naïveté ; peut-être les tournants les plus poignants

(films : *A la folie pas du tout*, *Journal d'un coopérant*, *Shutter Island*)

Schéma narratif quinaire

N.B. : Il ne faut pas appliquer ce schéma de façon mécanique ; il sert à repérer l'organisation d'un récit, mais ne doit pas être considéré comme une contrainte.

« Silence, on tourne ! »

« Tournants » – kleine Filmauswahl zum Thema

A la folie, pas du tout

France 2002 (100 min)

R : Laetitia Colombani ; avec Audrey Tautou, Samuel Le Bihan, Clément Sibony

Avril

France 2006 (96 min)

R : Gérald Hustache-Mathieu ; avec Sophie Quinton, Nicolas Duvauchelle, Clément Sibony

Je vais bien, ne t'en fais pas

France 2006 (100 min)

R : Philippe Lioret ; avec Mélanie Laurent, Kad Merad

Journal d'un coopérant

Canada 2009 (91 min)

R : Robert Morin ; avec Robert Morin, Jani Alban

La Joueuse

France 2009 (104 min)

R : Caroline Bottaro ; avec Sandrine Bonnaire, Kevin Kline

La Môme

France 2007 (140 min)

R : Olivier Dahan ; avec Marion Cotillard, Sylvie Testud, Gérard Depardieu

Le Premier jour du reste de ta vie

France 2008 (114 min)

R : Rémi Bezançon ; avec Jacques Gamblin, Zabou Breitman, Déborah François

Rosetta

Belgique / France 1999 (90 min)

R : Jean-Pierre et Luc Dardenne ; avec Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione

Pour parler du film AVRIL

Mots et expressions utiles

la religion

le couvent	das Kloster
la communauté (religieuse)	die (Religions-) Gemeinschaft
la chapelle	die Kapelle
la cloche	die Glocke
la cellule	Zelle / kleines Zimmer
les bonnes sœurs	die Nonnen
la (mère) supérieure	die Oberste (eines Nonnenklosters)
la novice	die Novizin
prononcer ses vœux perpétuels	sein / ihr Gelübde ablegen
la retraite	die Exerzitien (Rückzug ins Gebet)
le silence	die Stille
la robe	die Kutte
le voile	der Schleier
la bible	die Bibel
l'autel (m)	der Altar
la vie religieuse	das religiöse Leben
la prière → faire ses prière	das Gebet → sein Gebet sprechen
l'immaculée conception	die unbefleckte Empfängnis
la chorale	der Chor
le cor des Alpes	das Alpenhorn
les chants religieux	die religiösen Gesänge
relever un secret	ein Geheimnis verraten
le cierge	die Kerze
l'éolienne (f)	das Windrad

Pour parler du film AVRIL

le monde extérieur

le frère jumeau	der Zwillingsbruder
l'orphelinat (m)	das Waisenhaus
les parents adoptifs	die Adoptiveltern
l'enquête / la recherche	die Suche, die Nachforschungen(en)
être désagréable	unangenehm sein
un sujet fragile / sensible	ein heikles / sensibles Thema
abandonner qn	jmd. verlassen
prendre en charge	auf sich nehmen
la cabane	die Hütte, der Schuppen
le phare	der Leuchtturm
tomber amoureux, se de qn	sich in jmd. verlieben
se déshabiller	sich ausziehen
une sensation de liberté	ein Gefühl von Freiheit
une sensation d'insouciance	ein Gefühl von Unbekümmertheit
l'aventure	das Abenteuer
s'amuser	sich amüsieren
l'intimité (f)	die Intimität
la peinture	die Malerei
les empreintes (f)	die Abdrücke
la passion	die Leidenschaft
la découverte	die Entdeckung

Fiche de travail – Couvent / Camargue

	Caractéristiques du lieu	Couleurs / lumière	Bruits / musique	Personnages (comportement, « look »...)	Ambiance suscitée
<p>Séquences au couvent</p> 					
<p>Avril : « Ma vie ici, c'est... »</p>					

Fiche de travail – Couvent / Camargue

	Couleurs / lumière	Bruits / musique	Personnages (comportement, « look »...)	Caractéristiques du lieu	Ambiance suscitée
<p>Séquences en Camargue</p> 					
<p>Avril : « Ma vie ici, c'est...</p>					

Couvent / Camargue – deux univers opposés

Feuille de route pour le travail en classe

Deux univers opposés

- (1) Projeter les photos (fiche de travail), les faire décrire, en faire ressortir les différences
- (2) Faire analyser les séquences choisies à l'aide de la fiche de travail « Couvent / Camargue »

- a. couvent: 00 :01 :36 à 00 :02 :27 (journée d'Avril au couvent) et 00:05:41 à 00:07:13 (mère supérieure, cantiques à l'église)
- b. cabane : 00 :26 :39 à 00 :28 :31 (arrivée à la cabane en Camargue) et 00 :41 :08 à 00 :43 :25 (jeu de cartes, chanson, rires)

- (3) mise en commun, comparer l'ambiance suscitée dans les différents univers

(4)

« Ma vie ici, c'est... » - complétez la phrase en vous mettant à la place d'Avril dans chacun des deux univers !

- (5) mise en commun, faire préciser le changement d'Avril

(6)

Trouvez un « mauvais » titre pour le film, un titre qui dit tout, qui traduit ce changement - vous pouvez choisir un titre explicite ou pathétique, si vous le voulez.

Enfances

Comparez la vie des enfants présentés dans les différents extraits en observant leur rapport avec les adultes et en prêtant attention à ce à quoi ils passent (devraient passer) leur temps.

Extraits : 47 :57 → 49 :37 (David) ; 50 :50 → 51 :49 (centre aéré) ; 51 :49 → 52 :33 (Avril)

David	Enfants au centre aéré	Avril

Enfances

Résultats

Comparez la vie des enfants présentés dans les différents extraits en observant leur rapport avec les adultes et en prêtant attention à ce à quoi ils passent (devraient passer) leur temps.

Extraits : 47 :57 → 49 :37 (David) ; 50 :50 → 51 :49 (centre aéré) ; 51 :49 → 52 :33 (Avril)

David	Enfants au centre aéré	Avril
<ul style="list-style-type: none"> • enfance à la plage • bonne relation avec ses parents <p>→ les parents l'<u>incitent</u> à jouer</p> <p>→ ambiance détendue, rires</p> <ul style="list-style-type: none"> • David dans les bras de ses parents / ils se tiennent par la main <p>→ contacts physiques</p> <p>→ chaleur humaine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • groupe d'enfants : ils jouent, « travaillent » ensemble • Jim : tendresse envers les enfants, fier de pouvoir s'occuper d'eux • relation de connivence avec les enfants <p>→ <i>frappée par cette ambiance sereine, Avril se souvient...</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • mère supérieure la surveillance avec sévérité, la punit • Avril n'a pas le droit de jouer • défense de s'amuser, de faire de petites bêtises • pas de rires, interdiction de s'amuser <p>→ vie stricte, sérieuse (vouvoiement crée une grande distance entre Avril et les adultes l'entourant)</p> <p>→ enfance dans la solitude (pas d'autres enfants)</p> <p>→ enfance sans père (entourée de femmes uniquement)</p>
<p>→ Avril se rend compte que son enfance a été différente : austère, « dure », solitaire</p> <p>→ une enfance vouée au silence et à la prière, une enfance spirituelle, loin des plaisirs terrestres</p>		

Enfances

Feuille de route pour le travail en classe

Enfances

- (1) « 10 vœux pour une enfance heureuse » - à préparer à deux
- (2) faire analyser les séquences choisies à l'aide de la fiche de travail « enfances »

extraits : 47 :57 → 49 :37 (David) ; 50 :50 → 51 :49 (centre aéré) ; 51 :49 → 52 :33 (Avril)

- (3) comparer les différents exemples d'enfance montrés dans les extraits, en faire une synthèse, faire réfléchir à ce que cela représente pour Avril d'être confrontée à des enfances complètement différentes de celle qu'elle a vécue (voir résultats)
- (4) *Avril au cinéma en plein air : assise à la plage, Avril découvre l'enfance de David qui aurait pu être la sienne*; analyser la mise en image de cette confrontation à l'aide de l'extrait: 48 :29 → 49 :37

Observez attentivement par quel moyen les deux films (« Avril » et « film d'enfance ») **communiquent l'un avec l'autre**. Pour cela, vous pouvez par exemple vous pencher sur les aspects suivants : **les lieux de l'action**, la **position des personnages du film d'enfance envers ceux du film Avril**, la « **communication** » **entre eux**.

Résultats possibles:

- identité des lieux (la plage) : les personnages dans les deux films sont dans une situation quasi-identique → Avril, à la plage, plonge dans l'enfance de David, la fait sienne
- alternance des plans du film dans le film avec ceux du film « Avril », notamment avec Avril en tant que spectatrice du film dans le film → incite à penser qu'Avril est absorbée par le film, qu'elle fait quasiment partie du film dans le film
- gestes des parents, de David enfant envers les spectateurs (ceux assis à la plage et nous, les spectateurs du film « Avril ») → comme une communication « directe » entre les personnages des deux films → dernière scène : comme si David embrassait Avril
- l'ombre d'Avril dans le dernier plan semble faire partie du film dans le film → comme s'il y avait toujours eu son ombre dans la vie de David, comme si elle avait toujours manqué dans sa vie

La seconde vie d'Avril

Feuille de route pour le travail en classe

La seconde vie d'Avril

- (1) « Et si ma vie recommençait ? » Avril, à compter du moment où elle revoit son enfance et où elle voit celles des autres, recommence une sorte de seconde vie

Regardez comment Avril réagit à cette découverte de l'enfance qui aurait pu être la sienne : notez quelles sont les expériences que fait Avril dans cette « nouvelle vie »

Visionnage en accéléré 54 :16 à 01 :23 :44 (« je commence une nouvelle vie en dehors d'ici »)

- (2) Mise en commun, synthèse de ces expériences : quels sont les côtés de la vie humaine qu'elle découvre ici, dans cette « seconde jeunesse » ?
- (3) La seconde vie d'Avril / résultats

- aller dans la mer, apprendre à nager
- enlever sa robe de religieuse
- se mettre en maillot de bain
- danser
- avoir des amis (masculins)
- boire de l'alcool
- être indépendante
- rire
- faire ses premières expériences amoureuses
 - dormir dans le même lit avec un garçon
 - l'embrasser
 - faire l'amour avec lui
- sentir le sable sur sa peau nue
- se baigner toute nue
- se sentir belle
- créer un style de peinture libre et créative, un style qui dépasse les normes

→ elle fait les choses que David a faites ou aurait pu faire quand il était jeune

→ elle vit une deuxième enfance, adolescence

→ **elle se découvre elle-même et découvre son corps dont elle n'a plus honte**

Les adieux

Feuille de route pour le travail en classe

Les adieux

- (1) Expliquez pourquoi Avril tient à retourner au couvent et faire ses adieux !
- (2) Dégager la mise en scène des adieux

Visionnage de la séquence 1 :22 :05 à 1 :23 :25

Dégagez tous les aspects qui soulignent la volonté d'Avril de prendre congé et de commencer une nouvelle vie !

Catégories possibles: couleurs, lumière, noms, peinture

Concernant l'image ci-dessus, expliquez en quoi les choix du réalisateur concernant les couleurs et le positionnement des personnages par rapport à la caméra traduisent la volonté d'Avril de commencer une nouvelle vie !

Travail sur table – exemple

Consignes

Regardez attentivement la scène « Flora R » (23 :53 à 25 :44)

- (1) Présentez ce que vous apprenez sur la mère à travers cette scène.
- (2) Analysez la scène « Flora R » (23 :53 à 25 :44) en complétant le découpage ci-dessous.
- (3) A l'aide de vos résultats, expliquez
 - a. par quels moyens le réalisateur arrive à établir une relation entre le présent et le passé
 - b. quels éléments servent à faire comprendre au spectateur qu'il s'agit d'un moment très émotionnel pour Sœur Bernadette.
- (4) Le réalisateur a décidé de montrer le passé de Sœur Bernadette en quelques plans, sans flash-back, sans aucune parole prononcée. Pesez le pour et le contre de cette décision.

plan	contenu de l'image / descriptif de l'action	cadrage
1	Croix « Flora R »	plan rapproché
2	Flora, à l'aide d'une pelle, déterre une boîte en bois	plan moyen
3	boîte que Flora ouvre à l'aide de la pelle et qui contient un vieux sac tricoté	gros plan
4		
5		
6		
7		
8		

Travail sur table – exemple

Découpage / Résultats

4	Flora, de profil, pensive, le regard baissé	gros plan
5	Flora retire le sac de la boîte en bois, se le met sur les genoux en le maniant avec une extrême délicatesse : elle passe ses paumes sur le sac comme pour le caresser, l'ouvre et en extrait une blouse d'infirmière au nom de « Flora R »	gros plan
6	Flora de profil, pensive, le regard baissé	gros plan
7	vieux porte-feuille que les mains de Flora déplient très prudemment ; on voit un permis de conduire, des timbres ; ensuite elle extrait une page d'un journal qu'elle déplie ; titre : « L'infirmière tue accidentellement son fiancé et disparaît » ; une photo, accompagnant cet article, la montre jeune et belle	gros plan
8	Flora, de profil après un temps elle lève les yeux vers le ciel; « Vous me pardonnez comme toujours, mais moi, je ne peux pas » ; après, elle baisse à nouveau le regard	plan rapproché

Atelier création

Atelier création

Sœur Bernadette n'est pas une sainte

Réalisation d'un storyboard

Le film « Avril » raconte en quelques plans (23 :53 à 25 :44) le passé de la mère d'Avril, de Sœur Bernadette qui s'appelait jadis Flora. Gérald Hustache-Mathieu a réussi à faire confiance aux images et à les laisser parler. Il arrive à renoncer entièrement aux dialogues et aux flash-backs. Le passé de Sœur Bernadette tient dans une seule boîte en bois. Lorsque Sœur Bernadette la vide, le spectateur se sert des reliquats qu'elle en extrait pour construire lui-même une histoire qui pourrait être celle de Flora...

A l'origine, le passé de Sœur Bernadette avait été conçu autrement. Gérald Hustache-Mathieu voulait le raconter de manière plus détaillée ; il a voulu donner un visage et une voix à la jeune Flora, il a voulu montrer comment elle a aimé et comment elle a tué...

En créant un storyboard, vous allez réaliser le passé de Sœur Bernadette tel qu'il a été conçu initialement par Gérald Hustache-Mathieu.

Consignes

- 1) Précisez quelles sont les informations que la séquence du film citée ci-dessus (23 :53 à 25 :44) vous donne explicitement ou implicitement concernant le passé de Sœur Bernadette.
- 2) Placez ces informations dans un ordre chronologique qui vous permet de raconter l'histoire de la jeune Flora R.
- 3) Dégagez les « lacunes » qui persistent dans l'histoire de Flora R. alias Sœur Bernadette.
- 4) En partant d'une de ces lacunes qui vous intéresse particulièrement, créez un storyboard dont le devoir est d'éclaircir la vraie histoire de Sœur Bernadette.
 - a. Ecrivez un mini-scénario (scène par scène) dans lequel vous développez votre histoire en indiquant les personnages et en créant des dialogues.
 - b. Munissez-vous d'un appareil-photo et des accessoires nécessaires.
 - c. Pour chacune des scènes, prenez au moins une photo (d'un moment crucial). Avant de prendre cette photo, remplissez une grille semblable à la suivante.

N° photo	Cadrage	Perspective	Personnage(s) / posture / action représentée	Vêtements, objets...	Bande sonore (bruitage, dialogue)

- d. Lors de la présentation de votre storyboard, les uns seront responsables du bruitage et de la technique, les autres des dialogues.
- e. Expliquez vos choix « filmiques » après la présentation de votre storyboard.

Fachtagung für Französischlehrkräfte:

Film im Französischunterricht

Film als Kunst — Interkulturelles Lernen — Filmarbeit im Zentralabitur

Donnerstag, 11. November 2010 (Beginn: 10 Uhr)

Welfenakademie Braunschweig

(Salzdahlumer Straße 160 – 38126 Braunschweig)

Impulse

Prof. Alain Bergala (Paris): Le cinéma est un art – même à l'école ? (angefragt)

Prof. Dr. Adelheid Schumann (Siegen): Brauchen wir Filme zum interkulturellen Lernen?

Ateliers zu verschiedenen Themen, z.B.

Le cinéma québécois

Le cinéma des 13 ans et plus – Filmarbeit in der Sek. I

Migrationskino – ein Thema für den deutsch-französischen Dialog

Filmvorführung und Filmgespräch

Aktueller Film aus Québec mit anschließendem Filmgespräch in französischer Sprache

Begrüßung

Werner Ritter, Niedersächsisches Kultusministerium

Das detaillierte Programm

finden Sie ab Mitte September unter: www.kinema.fr

Beitrag zu den Tagungskosten

10 €; ermäßigt 8 € (Referendare, Studierende)

Die Fachtagung wird mit Mitteln der Europäischen Kommission (Generaldirektion Bildung und Kultur) finanziert. Im Beitrag zu den Tagungskosten sind enthalten:

- Teilnahme am Tagungsprogramm
- Imbiss am Mittag
- Teilnahme an der Filmvorführung (Film aus Québec) und dem anschl. Filmgespräch
- Kostenlose Akkreditierung für das 24. Internationale Filmfest Braunschweig

Eine Fortbildungsbescheinigung wird ausgestellt.

Tagungsbüro / Anmeldung ab sofort per E-Mail oder Fax

Internationales Filmfest Braunschweig e.V.

Katharina Breitlauch

breitlauch@filmfest-braunschweig.de

Fax: 0531 / 702 202-99

Tel.: 0531 / 702 202-0

Das detaillierte Programm

finden Sie ab Mitte September unter: www.kinema.fr

Veranstalter

KINEMA-Regio im Auftrag des Niedersächsischen Kultusministeriums

KINEMA-Regio ist eine deutsch-französische Comenius-Regio-Partnerschaft unter Federführung des Niedersächsischen Kultusministeriums und der Partnerregion Haute-Normandie. Ziel des Programms ist die nachhaltige Förderung der Filmbildung im deutsch-französischen Dialog im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts.

Kristina Bonas (Goetheschule Hannover), Johannes Wilts (Hölty-Gymnasium Wunstorf), Volker Kufahl (Filmfest Braunschweig), Werner Ritter (Niedersächsisches Kultusministerium)

www.kinema.fr