

1

ESPACE

France |2014 |14 minutes

Réalisation : Éléonor Gilbert

Éléonor Gilbert réalise des films qui questionnent la représentation de la vie quotidienne et explorent le monde qui nous environne.

Les inégalités de genre

À travers le dessin d'un croquis de la cour de récréation, la fillette explique comment l'espace est occupé, voire envahi par les garçons. Le film montre les inégalités de genre à l'école et questionne la place des filles dans la société actuelle.

Synopsis

Une petite fille fait éclater les injustices qu'elle rencontre dans la cour de récréation : les filles n'ont pas d'espace pour jouer. Personne ne prête attention à ses soucis, jusqu'à ce que la réalisatrice commence à la filmer. Cela suffira-t-il à faire passer son message ?

« Plein de garçons ne veulent pas que je joue au foot parce que je suis une fille. »

La petite fille à la réalisatrice, dialogue du film.

2

BEPPIE

Pays-Bas |1969 |37 minutes

Réalisation : Johan van der Keuken

Spécialiste du documentaire, Johan van der Keuken utilise le cinéma comme un moyen d'expérimenter le réel et de réfléchir à notre relation à l'autre.

« Elle avait dix ans et elle était le rayon de soleil du canal où j'habitais. Une vraie gamine d'Amsterdam, à la fois gentille et maligne comme un singe. »

Johan van der Keuken

Synopsis

Le réalisateur suit pendant un mois sa jeune voisine, Beppie, dans sa vie : à l'école, en ville ou encore avec sa famille. Espiègle et pleine d'esprit, la jeune fille nous raconte librement ses aventures quotidiennes.

Vision de la société du passé

À travers le portrait de Beppie tourné en noir et blanc, le film offre un regard sur les années 1960. Le spectateur découvre une autre enfance au sein d'une famille pauvre d'Amsterdam, la place de l'école et ses exigences, ainsi que les jeux et bêtises propres aux enfants.

3

LA SOLE ENTRE L'EAU ET LE SABLE

France |2012 |15 minutes

Réalisation : Angèle Chiodo

Dans ses films, Angèle Chiodo mélange les modes d'expression. Elle veut construire des univers décalés pour laisser s'exprimer l'imagination.

« C'est un faux documentaire sur les poissons. [...] La sole est une excuse pour parler de ma grand-mère. »

Angèle Chiodo

Synopsis

La réalisatrice embarque sa grand-mère dans une enquête scientifique pour étudier la sole. Mais ce portrait n'est pas celui d'un poisson, mais aussi celui des relations familiales.

Un documentaire nouveau ?

Le film crée un univers imaginaire plein de fantaisie grâce à l'animation image par image d'objets réels, dite animation en volume. Angèle Chiodo fait naître un monde à part entre réel et fiction.

● Qu'est-ce qu'un court métrage ?

Un court métrage correspond à **un film de moins de 60 minutes**.

De nombreux cinéastes ont réalisé des courts métrages. Ce format leur permet plus facilement d'expérimenter, d'innover et de laisser libre cours à leur créativité, ce qui est parfois plus difficile dans des longs métrages (des films de plus d'une heure).

● Fiction et documentaire, quelles différences ?

Le plus souvent, les films projetés au cinéma sont des œuvres de fiction. **Mais qu'est-ce que la fiction ?** C'est simplement des histoires inventées, qui n'existent pas dans la réalité. Par la mise en scène, les cinéastes racontent une histoire comme ils le souhaitent. Ils s'appuient alors sur un scénario détaillé, des costumes et décors plus ou moins élaborés, ainsi que sur des acteurs et actrices pour interpréter les personnages. En fiction, l'improvisation est limitée et ce qui nous est montré peut souvent sembler très éloigné du « réel ».

Le documentaire, en revanche, se distingue de la fiction par sa capacité à capter ce fameux « réel », soit ce qui existe même quand la caméra n'est pas allumée. Il se base presque uniquement sur la prise de vue sur le terrain. C'est pourquoi on l'appelle « cinéma du réel ».

Le documentaire a ainsi vocation à nous documenter sur le monde mais il le fait toujours à travers **un point de vue**. Il donne une **représentation partielle** (qui ne représente qu'une partie de quelque chose) et **partiale** (qui n'est pas objective et prend parti).

À RETENIR !

Le documentaire est un genre complexe aux formes multiples qui offre avant tout un regard sur le monde.

Les 3 mots clés à sa compréhension sont : **le réel, le point de vue et la subjectivité.**

LE SAVAIS-TU ?

En 1895, quand les frères Lumière ont inventé le cinéma, leur caméra ne pouvait enregistrer que **17 mètres de pellicule**, soit moins d'une minute de film !

Ce n'est qu'à partir de 1930, lorsque la durée de la plupart des films était environ d'une heure et demie, que le terme « court métrage » est apparu pour désigner ces films plus courts qui existaient déjà.

● Le portrait

Le portrait est une forme d'expression documentaire qui cherche à représenter une personne aussi bien à travers son apparence extérieure que sa personnalité intérieure. C'est avant tout un **art du regard et de l'observation**. Réaliser un portrait suppose une certaine intimité et une confiance entre le portraitiste et son modèle.

1

Reconnais-tu
cette adorable personne c'est toi
je suis le grand frère de Jean
c'est
le bouche
le point de vue
le regard
le plus bon
c'est ton
coeur
qui
bat
à travers un regard
à travers un regard

2

3

1. **La jeune fille à la perle**, Johannes Vermeer (1665) / Peinture sur toile
2. **Calligrammes**, Guillaume Apollinaire (1918) / Poésie
3. **Visages, villages**, JR et Agnès Varda (2017) / Film

● Aller plus loin

Quatre documentaires cinématographiques à (re)découvrir :

→ *Nanouk l'Esquimau* (1922) de Robert Flaherty

→ *La Vallée des Loups* (2016) de Jean-Michel Bertrand

→ *Couleur de peau : miel* (2012) de Jung et Laurent Boileau

→ *Swagger* (2016) d'Olivier Babinet