

Fiche pédagogique

La Reina

FILMAR
en América Latina

du 15 au 30 novembre 2014

Genève

Suisse romande • France voisine

16

Court métrage (Argentine, 2013)

Réalisation :

Manuel Abramovich

Version originale espagnole,
sous-titres français.

Durée : 19 minutes

Public concerné : dès 13 ans.

Le FIFF à FILMAR / série de
courts-métrages

Todavía trabajando, Esteban Argüello, Argentine, 2013, documentaire, 6'

Kay pacha, Alvaro Sarmiento, Pérou, 2013, fiction, 13'

Homenaje, Damián Sainz, Cuba, 2013, documentaire, 22'

La Reina, Manuel Abramovich, Argentine, 2013, documentaire, 19'

Cette année FILMAR inaugure une nouvelle section : une incursion dans le monde du court-métrage. Ceci ouvre une première collaboration avec le Festival International de Films de Fribourg (FIFF) et quatre de ses courts-métrages en compétition internationale, qui seront présentés à Filmar et qui nous feront voyager en Argentine, au Pérou et à Cuba, pour un tour d'horizon novateur.

Cette section présente des destins de jeunes filles ou de femmes vus à travers les yeux de jeunes réalisateurs (résumés des films au bas de cette fiche).

Résumé

«Sa couronne est tellement lourde qu'ils ont dû enlever des ornements. Elle ne pouvait pas la porter. Ça aurait glissé de sa tête. Mais maintenant, elle ne veut plus qu'on la

change parce qu'elle est très jolie avec». Perdue dans un monde d'adultes et piégée dans sa routine, Memi est déchirée entre le glamour du concours de beauté et la pression que sa famille exerce sur elle pour qu'elle devienne la reine du carnaval à tout prix.

Commentaires

Manuel Abramovich a étudié le cinéma à l'ENERC, a participé au laboratoire de film de l'Université Torcuato di Tella et a été sélectionné pour le Talent Campus organisé dans le cadre de la Berlinale 2012. Il travaille comme cinéaste et producteur pour différents projets de film, de publicité, de télévision et de théâtre. En 2013, il développe un nouveau projet, *Salomon*, avec lequel il a gagné une bourse d'arts visuels au FNA – Conti.

Avec une grande ironie ce réalisateur argentin né en 1987 a choisi de filmer en continu un concours de beauté réel et de laisser

pour toute bande son les commentaires des adultes qui entourent la petite Maria Emilia, qu'elles appellent Memi : sa mère et d'autres femmes vivent par procuration les triomphes de la fillette, utilisent son corps d'enfant comme support pour leurs rêves sous prétexte « d'amour pour le carnaval et pour le peuple ». L'enfant, qui a déjà participé à d'autres concours de beauté, n'a plus droit à la parole. Le court-métrage, qui dénonce sans discours cet abus, est d'une redoutable efficacité, et a déjà gagné d'innombrables prix.

Objectifs

- Repérer des effets de style
- Être capable de **regarder** un film en étant conscient de ses composantes formelles (technique, cadrage, prise de vue, bande son, séquences, traitement de l'image...)
- Différencier le style documentaire de la fiction
- Donner son impression sur un film et **argumenter**
- S'interroger sur la notion de beauté
- S'interroger sur les stéréotypes de genre

Disciplines et thèmes concernés

Français:

Produire des textes oraux de genres différents adaptés aux situations d'énonciation en organisant la structure hiérarchique et la progression des idées de sa production, en mobilisant ses connaissances et en recourant à diverses sources d'information pour élaborer les contenus de sa production, en identifiant le contexte de prise de parole et en s'y adaptant (genres oraux, lieux, auditoire,...)

Objectifs L1 34

Comprendre des textes oraux de genres différents et en dégager les multiples sens, en émettant des hypothèses sur le contenu et l'organisation des messages et en analysant les enjeux de la situation et les intentions explicites et implicites des locuteurs

Objectif L1 33

Lire et analyser des textes de genres différents et en dégager les multiples sens en hiérarchisant et en synthétisant les contenus, en mobilisant et en développant ses connaissances langagières et extra-langagières (connaissance du monde, référence culturelles, ...)

Objectif L1 31

Formation générale, santé et bien-être

Expliciter ses réactions et ses comportements en fonction des groupes d'appartenance et des situations vécues...en analysant les effets de diverses influences (modes, pairs, médias, publicité...) et en prenant un recul critique...en analysant de manière critique les préjugés, les stéréotypes et leurs origines

Objectif FG 38 du PER

Secondaire II Espagnol

Pistes pédagogiques

Avant la projection

- 1) Proposer à plusieurs groupes d'élèves de faire une présentation, à tour de rôle, d'un aspect spécifique de l'Argentine. Cet exercice sera l'occasion de soigner la citation des sources, pour les informations rapportées.
- 2) Au moyen de l'une ou l'autre des ressources suggérées au bas de cette fiche, présenter différents procédés filmiques et termes techniques, de manière à ce que les élèves possèdent un vocabulaire propre au domaine. On aura soin d'aborder la notion d'échelle des plans, de séquence, d'angle de prise de vue, de caméra subjective et caméra objective, de composition de l'image ainsi que la dimension des voix et bruitages in ou off. Et demander aux élèves d'y être attentifs durant la projection.
- 3) Prendre connaissance de l'histoire du carnaval dans la culture occidentale. Faire une recherche sur les carnivals en Amérique latine et en Europe. Quels seraient les points de comparaison ? S'intéresser en particulier au rôle des femmes, et plus précisément aux carnivals où les participants défilent costumés. Y-a-t-il toujours une reine ? Comparer sous cet aspect le carnaval de Nice, le carnaval de Bâle et le carnaval de Barranquilla, villes moyennes.

Après la projection

- 4) Par petits groupes, les élèves résument le film en dégagant les thèmes qu'ils ont pu identifier, puis mettre en commun.
- 5) Commenter l'expression populaire « il faut souffrir pour être belle ». Pourquoi souffrir ? Pourquoi au féminin ?
- 6) Quelles sont les activités extra-scolaires de María Emilia ? S'arrêter sur les images qui montrent María Emilia pratiquant un sport. Parler du rapport au corps chez les sportifs, chez les danseurs professionnels, chez les participants à des concours de beauté. Dégager la notion d'effort, celle de persévérance. Parler du rôle de l'adulte entraîneur, de la discipline, du respect mutuel.
- 7) Comment est traité le thème du statut de la femme dans cette société de classe moyenne ? Faire un arrêt sur image de la chambre de María Emilia et commenter. Comparer avec d'autres enfants du monde dont les chambres sont, en général, le reflet de ce que leurs parents leur proposent comme idéal.
- 8) Au moyen des références proposées au bas de la fiche, prendre connaissance des spécificités des carnivals en Amérique latine et en Europe. Quels seraient les points de comparaison ? Mettre en avant les différences qu'il peut exister au sein d'un même pays, par exemple entre le monde rural et le monde urbain. S'intéresser en particulier au rôle des femmes, et plus précisément aux carnivals où les femmes défilent costumées. Y-a-t-il toujours une reine ?

- 9) Comparer selon ce critère « présence de la femme », selon les sites officiels, le carnaval de Nice, le carnaval de Bâle et le carnaval de Barranquilla, villes de taille différente mais dont le carnaval est emblématique dans le pays. La page d'accueil du site du carnaval fait-elle mention des femmes ? Dans le texte ? Dans les images ? Sous quel angle ?
- 10) Chercher des définitions de la beauté masculine et féminine à différentes périodes de l'Histoire, et dans différentes cultures du présent, en partant du document de la Fondation Images et société (lien ci-dessous). En débattre.
- 11) Individuellement, à l'aide de la fiche de l'élève (voir annexe), identifier quelques procédés filmiques utilisés, puis mettre en commun. Qu'est-ce qui a marqué les élèves ? Quelles impressions ont-ils eu ? Rendre attentif, par exemple, aux différentes expressions du visage de María Emilia. Transcrire les quelques mots qu'elle dit, et les comparer à ceux des adultes qui l'entourent. Mettre en relief la durée du film et le minutage précis pendant lequel on entend la voix de Memi.
- 12) Discuter en classe du parti-pris du réalisateur et du ton adopté et justifier son choix. D'après les élèves, est-ce que cela amène quelque chose au propos du film ? Est-ce que le ton adopté est réaliste, poétique, informatif ? A quoi perçoivent-ils cela ?
- 13) En commun, se remémorer quelques plans et éléments qui ont une portée symbolique sur le message du film (par exemple, les moments où María Emilia regarde la caméra ; ou la main qui tient la coiffe, main avec des taches de vieillesse).
- 14) Prendre note des moments où la mère de María Emilia répond à sa place. Est-ce symptomatique d'une disparition de la personne au profit d'un rôle social qui, par procuration, valorise la mère ? Comment le réalisateur évite-t-il que le spectateur ne soit fasciné par une éventuelle « victoire » de María Emilia, et oublie l'enjeu du concours de beauté ? Pourquoi le documentaire s'arrête-t-il avant l'entrée sur scène de María Emilia ?
- 15) Transcrire le passage où les femmes adultes se remémorent avec une apparente nostalgie les excès commis par des participantes au carnaval, au point de se faire mal. S'agit-il de donner l'exemple à Memi, de l'encourager, de la faire sentir partie d'une lignée de beautés victorieuses ? Quelle est la lecture de chaque élève ? Les filles ont-elles une vision différente de la situation dans laquelle se trouve la fillette ?
- 16) Dans la même séquence, prendre note de la mention au recours à de la xylocaïne, anesthésiant, et à d'autres produits chimiques pour éviter la douleur le temps du défilé et de la fête : au moins un laboratoire pharmaceutique produit une laque pour les cheveux avec anesthésiant. Est-ce éthique ? Plus tard, alors qu'elles fixent la coiffe, la mère de María Emilia, lui propose (puis lui impose) des comprimés (contre la douleur ?), alors qu'elle déclare ne plus vouloir prendre part au concours : « *Tant pis si je perds* », dit-elle. Mais personne ne l'écoute. Est-ce qu'un des droits de l'enfant protège María Emilia ? (N° 5, notamment) **Pistas para la clase de español** (las anteriores pueden ser también utilizadas)

- 17) Medir el tiempo que consagra el realizador a las secuencias sobre las actividades varias de María Emilia, y comparar con el tiempo que dedica al proceso de fijar la cofia sobre la cabeza. Analizar porqué escogió construir de esa manera su documental. Cuáles son las imágenes que quedan en mente del espectador una vez terminado el cortometraje ? Hacer un debate sobre la imagen de sí misma que tiene María Emilia. Utilizar como punto de partida la imagen de inicio, cuando asume (ver foto) la misma postura corporal que la mujer adulta a su lado, la « Reina Orfeo ». Escribir el diario íntimo de María Emilia relatando la jornada del carnaval.
- 18) Buscar expresiones y proverbios que se refieran a la belleza, masculina y femenina. Utilizar igualmente los documentos de la Fondation Images et société. Debatir sobre la edad en que la belleza toma importancia para sí mismo.
- 19) Identificar el uso de la palabra « mamá » para designar a la niña, En qué momentos y quién lo hace ? Porqué ? Es este giro idiomático propio de la lengua española ? Buscar otros giros propios del castellano de América Latina. Recordar que las Academias de la Lengua Española de los países latinoamericanos son interlocutores fundamentales de la Real Academia de la Lengua Española, que celebra en octubre del 2014 su tercer centenario.
- 20) Ver el corto-metraje « Los brazos abiertos » del mismo realizador, y comparar su manera de filmar, cómo los protagonistas tienen o no la palabra, sus edades y actividades. En caso en que el lazo para el cortometraje no funcione, ver la presentación audiovisual realizada por miembros del grupo Orfeo. Poner en relieve la cercanía geográfica de los tres países mencionados en la canción : Argentina, Uruguay y Brasil.

Pour en savoir plus

Initiation au vocabulaire de l'analyse filmique (site interactif) :

<http://www.centreimages.fr/vocabulaire/>

Guide pour les procédés filmiques

<http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/rigutto/Hitchcock/RappelsCine.pdf>

"Silence ! on tourne III L'image au cinéma" (DVD en médiathèque, assorti d'un [dossier pédagogique e-media](#))

Page du réalisateur de « La Reina »

<http://cargocollective.com/mabramovich>

Histoire du carnaval

<http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin59/scarna.htm>

Carnaval de Barranquilla, patrimoine culturel de la Humanidad UNESCO

<http://www.carnaldebarranquilla.org/el-carnaval/declaratoria-unesco-carnaval-de-barranquilla-patrimonio-de-la-humanidad.html>

Carnaval de Nice

<http://www.nicecarnaval.com/>

Carnaval de Bâle

<http://www.fasnachts-comite.ch/fr/>

Droits des enfants - UNICEF

http://www.kidsunited.ch/fr/info_fr/droits_de_l_enfants/

Documents sur la beauté de genre et les stéréotypes – Fondation Images et société – Eva Saro

<http://www.imagesetsociete.org/daten/2/pdfs/ATELIER-images-et-sante-RESUME.pdf>

Documentaire sur le carnaval de Monte Caseros (en espagnol)

<http://cargocollective.com/mabramovich/Los-brazos-abiertos>

Chanson du groupement Orfeo sur le carnaval de Monte Caseros (en espagnol)

<http://youtu.be/wdFgay2HdNU>

Chambres d'enfants – projet photographique de James Mollison Where children sleep (en anglais)

<http://jamesmollison.com/books/where-children-sleep/>

Les autres courts métrages du FIFF projetés à Filmar :

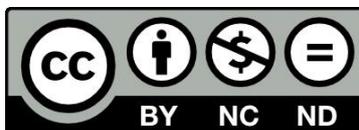
Todavía trabajando - Esteban Argüello, Argentine, 2013, documentaire, 6'
Une discussion téléphonique éloquent entre une grand-mère et son petit-fils. L'une tentant de persuader l'autre parti vivre en Chine, qu'elle a encore droit à la vie active. Un tendre bras de fer intergénérationnel.

Kay pacha - Alvaro Sarmiento, Pérou, 2013, docu-fiction, 13'
Maribel et Carmencita, deux jeunes fillettes, disposent leurs robes avec soins et tressent leurs longs cheveux noirs. Pour finir, chacune glisse un petit agneau sous son poncho et départ pour Cusco, où elles tenteront de se faire photographier par les touristes sur la Place Centrale, histoire de contribuer à l'économie familiale.

Homenaje - Damián Sainz, Cuba, 2013, documentaire, 22'
Deux femmes accueillent l'équipe de tournage chez elles avec plus ou moins de résistances. Elles sont réunies pour rendre hommage à Rafael, leur mari, amant et collègue défunt. Un portrait de celui-ci apparaît peu à peu entre mise en scène, pudeur et jalousies.

Claudia Mendoza, bibliothécaire au Cycle d'Orientation de La Florence, Conches (GE), octobre 2014.

Droits d'auteur : [licence Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Identifier quelques procédés filmographiques

	Dans quelles scènes ai-je pu l'observer?	Qu'est-ce que ça m'a donné comme impression?
La caméra objective subjective		
Les plans Plan d'ensemble Gros Plan		
La musique in off		
Les dialogues in off hors-champ		