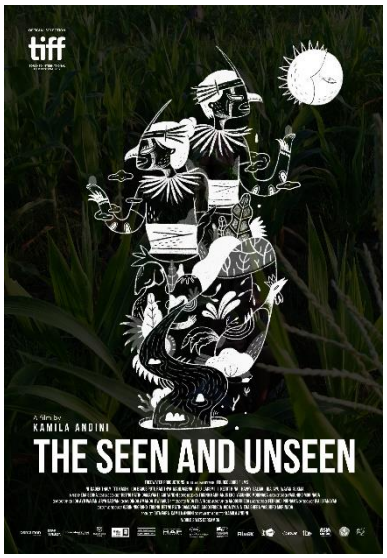
e-media
SITE ROMAND
DE L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS

CONFÉRENCE INTERCANTONALE
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE
LA SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN



Fiche pédagogique

The Seen and Unseen

Planète Cinéma
Le programme scolaire du FIFF
Das Schulprogramm des FIFF
18.03 > 22.03 2019

Titre original :
Sekala Niskala

Film long métrage (Indonésie, Pays-Bas, Australie, Qatar, 2017)

Réalisation : Kamila Andini

Interprétation :
Sekala Niskala: Tantri

Ida Bagus Putu Radithya Mahijasena : Tantra

Ayu Laksmi : Ibu, la mère

Ketut Rina : Ayah, le père

Version originale indonésienne et balinaise, sous-titrée français-allemand (au FIFF) ou en anglais (sur laPlattform)

Durée : 83 min

Âge conseillé : dès 10 ans

Film disponible (avec identifiant) sur https://laplattform.ch/fr/seen-and-unseen

Résumé

Tantri, une jeune Balinaise âgée de 10 ans, accompagne sa famille à l'hôpital : son frère jumeau, Tantra, est inconscient et doit être hospitalisé. Personne ne connaît encore la teneur du mal qui le ronge. Tantri s'interroge : se pourrait-il que cet état soit en lien avec le vol d'un œuf offert en offrande aux ancêtres dans la rizière familiale ?

Durant les jours qui suivent et malgré les encouragements de leur mère, Tantri ne peut se résoudre à voir son frère alité. Elle refuse catégoriquement d'entrer dans sa chambre d'hôpital et imagine, à la place, des retrouvailles nocturnes emplies de théâtre, d'évasion et de danse. Ces jeux oniriques se déroulent sous une pleine lune éblouissante et semblent surveillés par un groupe d'enfants vêtus de blanc apparus près de l'autel dans la rizière.

Alors qu'un diagnostic sans appel est posé - Tantra est condamné par une tumeur au cerveau qui lui a déjà coûté la vue et la mobilité – Tantri continue coûte que coûte à rêver d'une autre réalité. Pourtant, même dans ce monde onirique, son jumeau se fait de plus en plus distant.

À l'issue d'une danse symbolique durant laquelle les jumeaux sont déguisés en coqs, Tantri accepte la mort prochaine de son frère. Au lever du soleil, les enfants vêtus de blanc, incarnations certaines du monde des esprits et des morts, emmènent Tantra sous le regard résigné de sa sœur.

Pour ses adieux, Tantri prépare une ultime danse qu'elle accomplit au-dessus du lit de son frère immobile avant de l'enlacer une dernière fois. Le plan final cadre la jeune fille assise lors de la veillée funéraire, portant une plante de riz, lien symbolique avec son frère disparu.

Disciplines et thèmes concernés

Français
Lire de manière autonome des textes variés et développer son efficacité en lecture…
(Objectif L1 21)

Sciences humaines et sociales:
Identifier les relations existant entre les activités humaines et l'organisation de l'espace… (Objectif SHS 21).

Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs… (Objectif SHS 22)

Arts :
S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques
(Objectif A 24 AV)

Éducations aux médias, MITIC :
Décoder la mise en scène de divers types de messages…en découvrant la grammaire de l'image par l'analyse de formes iconiques diverses
(Objectifs FG 21)

Capacités transversales :
Collaboration : échanger des points de vue, élaborer ses opinions et ses choix

Communication : adopter une attitude réceptive

Pensée créatrice : faire une place au rêve et à l'imaginaire, identifier et exprimer ses émotions

Pourquoi *The Seen and Unseen* est un film à voir avec vos élèves

Durant de la genèse de son second long métrage, la première impulsion de Kamila Andini a été de questionner sa culture natale et son lien au sacré. Afin de mettre en scène ce rapport particulier au monde, la réalisatrice indonésienne s'est inspirée de la philosophie balinaise Sekala Niskala.

À Bali, il est commun de croire que le monde qui nous entoure est non seulement composé de ce qui existe, mais également de tout ce qui n'apparaît pas au regard et appartient au sacré et à l'occulte. Cette vision métaphysique, dualiste et complémentaire marque la pratique religieuse, la vie quotidienne et artistique de la population.

Le Sekala Niskala, que l'on pourrait traduire par ce qui est visible et ce qui est invisible, a non seulement donné son titre au film, mais imprègne également chaque parcelle du récit. Dans *The Seen and Unseen,* il n'y a en effet pas de démarcation claire entre le présent et le passé, le réel et l'imaginaire, la vie et la mort. Ce film fascinant, dans sa construction formelle, est lui-même empreint d'onirisme. L'image donne la part belle à l'obscurité et au clair-obscur, la narration n'est jamais linéaire, les dialogues sont rares et les émotions de l'héroïne dévoilées lors de scènes dansantes sans musique.

Impressionné par ce très beau film, le comité artistique du FIFF l'a présenté en compétition officielle lors de l'édition 2018. En 2019, il a été proposé en séances scolaires et nous pensons que sa vision permettra de sensibiliser les élèves à un cinéma qui se déploie hors des codes narratifs et visuels classiques. Ce film présentera aux classes un pan de la culture et du quotidien balinais au-delà des clichés touristiques habituellement véhiculés.

Objectifs pédagogiques

- Chercher dans un texte des informations spécifiques. Pouvoir reconnaitre différents types de sources écrites et s'interroger sur leurs fonctions propres.
- Donner son impression sur un film. S'exprimer sur ce qui nous a plu et ce qui nous a déplu.
- Pouvoir décrire et analyser certains aspects de la construction formelle d'un film et l'impact de celle-ci sur le ressenti de la spectatrice et du spectateur.
- Découvrir une géographie, une culture et des rites religieux différents de ceux pratiqués dans son pays. S'interroger sur la place du sacré dans son quotidien.

Pistes pédagogiques

Avant la séance

Activité 1 – Familiariser les élèves avec l'univers du film

Informer les élèves que le film qu'ils vont voir a été tourné à Bali. Connaissent-elles / ils ce lieu ? D'où proviennent leurs connaissances (visites ou séjours effectifs, reflets donnés par les médias : reportages presse ou TV, films documentaires ou de fiction, discussions avec des proches, à l'école, etc.) ? Pour compléter, distribuer ou lire ensemble l'article en **Annexe 1** et demander à chaque élève de remplir le quiz se trouvant en **Annexe 2.**

Corriger par oral, puis insister sur le statut particulier de la source sur laquelle la classe a travaillé (texte adapté d'un guide touristique dont l'utilité est de « vendre » Bali comme destination de vacances).

Poursuivre en montrant à la classe l'affiche internationale du film *The Seen and Unseen* (**Annexe 3)**. Demander aux élèves de l'observer et de réfléchir aux points suivants :

Mentions écrites

- Quelles informations nous donnent les mentions écrites ? *(Titre, nom de la réalisatrice, sélection dans un festival de films, à Toronto)*
- Dans quelle langue le titre est-il écrit ? (*En anglais, qui n'est pas la langue parlée à Bali, mais qui permet d'exporter le film à l'étranger*) Que signifie-t-il ? (*Ce qui est visible et ce qui est invisible*)

Image

- Concernant l'image, que voit-on au premier plan ?
- Et à l'arrière-plan ?
- Qu'est-ce que ces éléments peuvent nous dire sur l'histoire qui sera racontée (personnages, décors) ?
- Selon les élèves, quelle sera la forme du film ? Un film d'animation (comme au premier plan ?) ou un film en prises de vues réelles (comme à l'arrière-plan) ?

Conclure en informant les élèves que ce film leur donnera un aperçu de Bali certainement différent des informations transmises dans le guide touristique.

Après la séance

Activité 2 – La place du sacré dans le quotidien balinais

Dans ce film, la réalisatrice met en scène l'importance des rituels sacrés dans le quotidien de l'île.

Pour commencer, rappeler aux élèves que cette pratique était également évoquée dans le texte du routard.com où il était notamment indiqué que la religion la plus largement pratiquée à Bali était l'hindouisme et que les offrandes aux dieux étaient très courantes.

Après avoir explicité les termes « hindouisme », « rituels sacrés » et « offrandes », faire remplir par groupes de deux la fiche élève se trouvant en **Annexe 4**.

Mettre en commun les réponses et proposer une discussion sur la place du sacré dans le quotidien des enfants de la classe en valorisant les expériences et pratiques diverses de chacune et chacun.

Activité 3 – Le visible et l'invisible

Le film, par la construction de son récit, par sa temporalité et son rythme, a certainement déconcerté les élèves tant il est différent des films narratifs classiques.

Demander aux élèves de citer ce qu'elles / ils ont remarqué d'inhabituel par rapport aux films qu'elles / ils connaissent. Et de réfléchir à l'impact de ces différences sur les émotions qu'elles / ils ont ressenti à la vision du film.

Puis, proposer à la classe d'appréhender ce film à travers les motivations de la réalisatrice qui souhaitait montrer la manière dont les Balinaises et Balinais considèrent le monde : À Bali, les gens pensent que la vie quotidienne comprend tout ce qu'on peut voir et toucher, mais également tout ce qui est invisible et impalpable. Ils pensent également que la mort et le passé font partie intégrante de la vie et du présent (source).

Faire ensuite travailler les élèves sur cette notion dans le film en leur demandant de remplir les fiches élèves se trouvant en **Annexes 5 et 6**. La première fiche est un exercice sur des aspects formels du film (utilisation de la lumière et de l'obscurité), alors que la seconde concerne la construction du récit et sa temporalité.

Cette activité permet également de discuter de la manière dont le deuil et son processus sont abordés dans *The Seen and Unseen.*

Pour en savoir plus

Critique et analyse du film (articles en anglais et en français)

http://www.lepolyester.com/the-seen-and-the-unseen/

https://www.filmexplorer.ch/detail/the-seen-and-unseen/

https://variety.com/2017/film/festivals/the-seen-and-unseen-review-sekala-niskala-1202560927/

Entretien avec la réalisatrice (articles en anglais et en français)

http://www.lepolyester.com/entretien-avec-kamila-andini/

https://www.youtube.com/watch?v=YCl-YnV_1vs

Sarah Studer, rédactrice e-media, Lausanne, janvier 2019. Actualisé en janvier 2021.

CC BY NC ND

Annexe 1 – Bali : contexte géographique

Petit paradis, Bali rassemble tous les éléments indispensables à des vacances réussies.

Île minuscule, Bali se résume à environ 5 600 km² ; c'est l'une des plus petites des 18 306 îles et îlots qui composent l'archipel indonésien. Connue pour sa douceur de vivre et pour sa particularité religieuse (c'est la seule hindoue dans un pays musulman), elle l'est moins pour les caractéristiques de sa géographie, pourtant d'une grande diversité.

Si la mer est omniprésente, Bali doit tout à ses montagnes et à ses volcans. Cette barrière de volcans interrompt la course des nuages, provoquant des pluies régulières et en quantité suffisante pour nourrir une terre fertile.

Bali est bénie des dieux parce qu'ils ont béni ses sols. Leur richesse est le résultat de trois facteurs : fertilité des terres, climat idéal et travail de l'homme.
On ne cesse de s'extasier devant les formes de ces terrasses qui composent le paysage. Elles semblent avoir toujours été là. Les terrasses fournissent aux touristes leurs plus belles photos, et le riz qu'on y cultive fournit à la population sa nourriture de base. Plus de 20% de la surface cultivable est consacrée au riz.

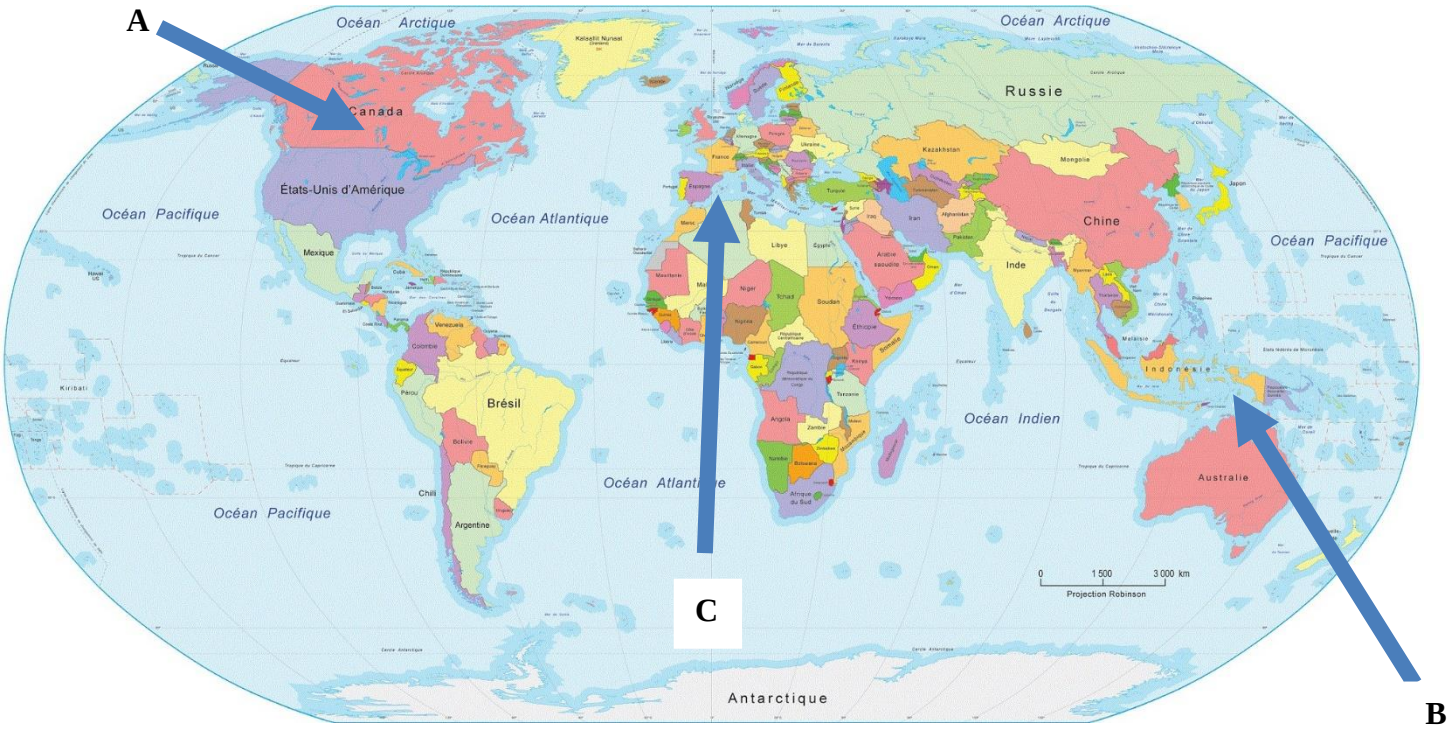
Bref, Bali vit essentiellement de la richesse de son sol et du tourisme, car il existe peu d'industrie sur l'île.

Qu'ils vivent au cœur des zones touristiques ou dans des hameaux isolés, les Balinais n'ont perdu ni leur calme ni leurs coutumes. Quel plaisir de les voir sacrifier au rituel quotidien des offrandes que l'on retrouve devant chaque boutique, sur les ponts, au bord des rizières ou sur les autels ornant les jardins. Peut-être est-ce cette présence constante du divin qui rend les Balinais si accueillants.

(Texte adapté d'un article du routard.com.
https://www.routard.com/guide/code_dest/bali.htm, consulté le 10.01.2019)

Annexe 2 – Fiche élève : Quiz sur Bali

Où se situe Bali sur la mappemonde, sur quel continent et dans quel pays ?



□ A : Bali se trouve au Canada, sur le continent nord-américain

□ B : Bali est en Indonésie, sur le continent asiatique

□ C : Bali est en Espagne, sur le continent européen

Bali est … , c'est-à-dire une étendue de terre complètement entourée d'eau.

□ Un archipel

□ Une île

□ Une presqu'île

De quoi vivent principalement les Balinaises et Balinais, les habitantes et habitants de Bali ?

□ De la pêche et de la culture du blé

□ Du tourisme et de la culture du blé

□ Du tourisme et de la culture du riz

Quelle est la religion pratiquée à Bali ?

□ L'hindouisme

□ L'islam

□ Le christianisme

D'où est tiré le texte que tu viens de lire sur Bali ?

□ D'une encyclopédie

□ D'un guide touristique

□ D'un livre de contes

Annexe 2 – Fiche élève : Quiz sur Bali // corrigé

Où se situe Bali sur la mappemonde, sur quel continent et dans quel pays ?
B : Bali est en Indonésie, sur le continent asiatique

Bali est … , c'est-à-dire une étendue de terre complètement entourée d'eau :

Une île

De quoi vivent principalement les Balinaises et Balinais, les habitantes et habitants de Bali ?

Du tourisme et de la culture du riz

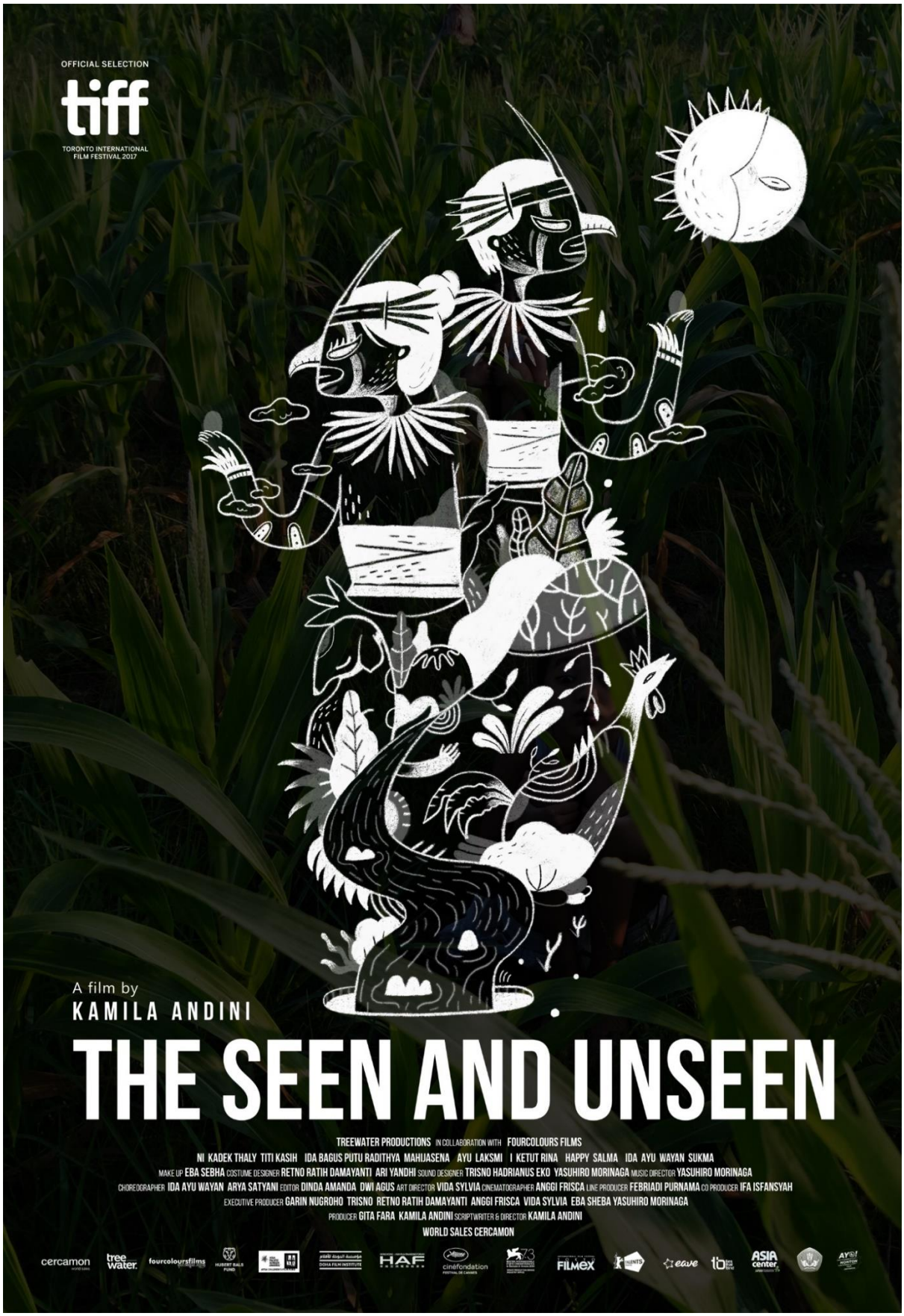
Quelle est la religion pratiquée à Bali ?

L'hindouisme

D'où vient le texte que tu viens de lire sur Bali

D'un guide touristique

Annexe 3 – Affiche internationale du film *The Seen and Unseen*

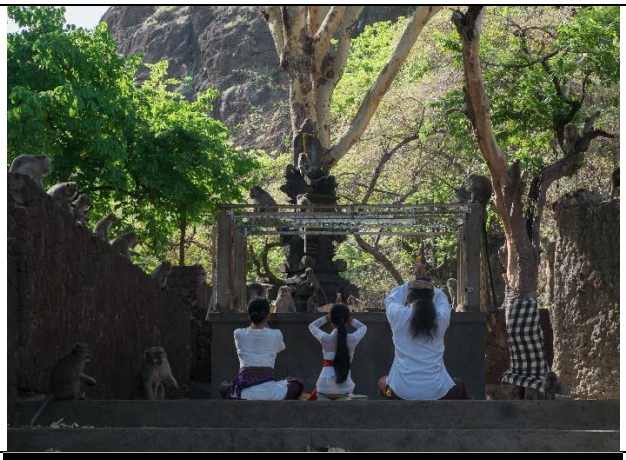
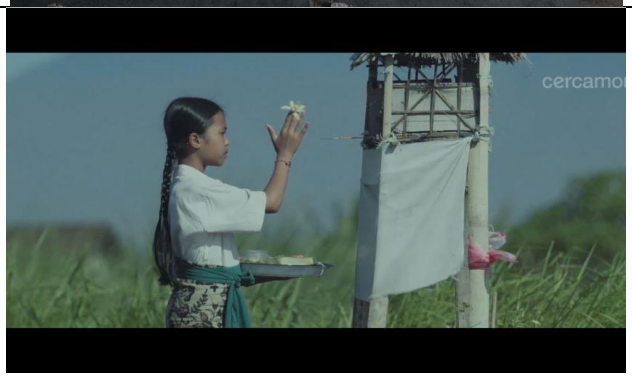


Annexe 4 – Fiche élève : La place du sacré dans le quotidien

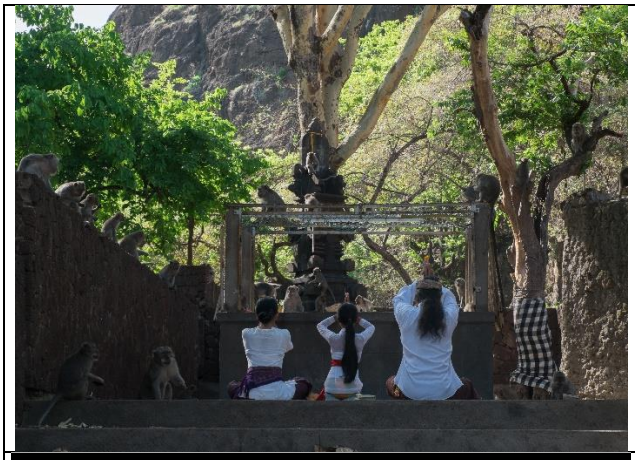
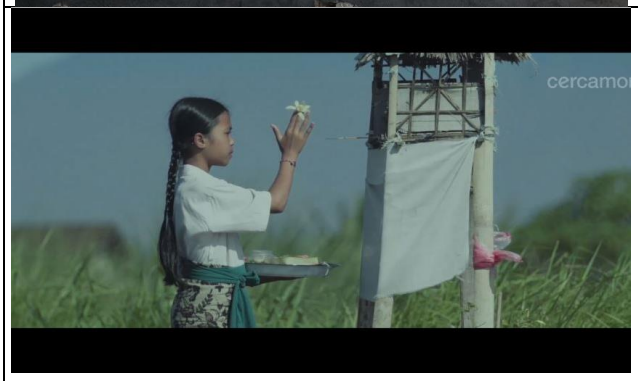
Dans le film The Seen and Unseen, la pratique de rituels sacrés a une très grande importance dans le quotidien des personnages.

Complète les trous dans le texte avec les expressions suivantes :

un singe // prient // le vol // rizière // protègent // aux esprits // autel // un temple // // offrandes // hindouiste

	Tantri et ses parents sont dans …… et ils ……. le dieu Hanuman. Comme beaucoup de dieux dans la religion ……, Hanuman a la forme d'un animal. Il prend les traits d'…….. C'est une divinité très populaire à Bali.
	Tantri est dans une……., là où est cultivé le riz. La structure sur laquelle elle dépose des fleurs s'appelle un……. À Bali, on retrouve ces structures dans énormément d'endroits. Car, d'après les croyances, elles …….. les humains et leurs récoltes.
	Ce gros plan montre l'intérieur d'un autel. On y voit des…….. qui sont comme des petits cadeaux que les vivants font aux ancêtres et…….afin d'être protégés. Ces dons ont une grande importance pour la population de Bali. Dans le film, Tantri se demande peut-être si la maladie de son frère est en lien avec…..…….. de l'œuf déposé sur l'autel.

Annexe 4 – Fiche élève : La place du sacré dans le quotidien // corrigé

	Tantri et ses parents sont dans un temple et ils prient le dieu Hanuman. Comme beaucoup de dieux dans la religion hindouiste, Hanuman a la forme d'un animal. Il prend les traits d'un singe. C'est une divinité très populaire à Bali.
	Tantri est dans une rizière, là où est cultivé le riz. La structure sur laquelle elle dépose des fleurs s'appelle un autel. À Bali, on retrouve ces structures dans énormément d'endroits. Car, d'après les croyances, elles protègent les humains et leurs récoltes.
	Ce gros plan montre l'intérieur d'un autel. On y voit des offrandes qui sont comme des petits cadeaux que les vivants font aux ancêtres et aux esprits afin d'être protégés. Ces dons ont une grande importance pour la population de Bali. Dans le film, Tantri se demande peut-être si la maladie de son frère est en lien avec le vol de l'œuf déposé sur l'autel.

Annexe 5 – Fiche élève : Le visible et l'invisible

À Bali, les gens pensent que la vie quotidienne comprend tout ce qu'on peut voir et toucher, mais également tout ce qui est invisible et impalpable.

Dans la forme du film, quelle place est donnée à ce qui est visible et ce qui est invisible ? Pour t'aider à répondre à cette question, compare ces deux images :

Entre ces deux images, quelle est la plus grosse différence ?

……
……

Comment cette différence influence-t-elle l'ambiance dans le film et ce que nous ressentons en tant que spectatrice et spectateur ?

……
……
……
……

Annexe 5 – Fiche élève : Le visible et l'invisible // corrigé

À Bali, les gens pensent que la vie quotidienne comprend tout ce qu'on peut voir et toucher, mais également tout ce qui est invisible et impalpable.

Dans la forme du film, quelle place est donnée à ce qui est visible et ce qui est invisible? Pour t'aider à répondre à cette question, compare ces deux images :

Entre ces deux images, quelle est la plus grosse différence ?
L'éclairage. La première image est très bien éclairée. On arrive à percevoir tous décors et personnages. La seconde image est très sombre, comme si aucune lumière n'avait été utilisée durant le tournage. On ne peut que deviner les silhouettes des personnages et l'endroit où ils se trouvent.

Comment cette différence influence-t-elle l'ambiance dans le film et ce que nous ressentons en tant que spectatrice et spectateur ?
Au cinéma, on a l'habitude de tout voir (le cinéma est un art qui raconte des histoires principalement grâce aux images en mouvement, c'est donc important). Durant le tournage de scènes nocturnes, des lumières additionnelles sont en général utilisées. Cela permet ensuite aux spectatrices et spectateurs de bien percevoir ce qui se passe et ne pas perdre le fil de l'action, même lorsqu'il est censé faire nuit dans le récit.
Dans le film *The Seen and Unseen*, on est parfois un peu perdu, on ne comprend pas ce qui se passe. Cela donne un côté magique et effrayant au film. Comme si nous ne pouvions jamais totalement percevoir ce qui nous entoure.

Annexe 6 – Fiche élève : Quelle réalité et quelle temporalité ?

Dans le film *The Seen and Unseen*, on voit parfois des scènes qui viennent du passé par rapport à l'histoire racontée. Ce sont des moments de souvenir pour les personnages que l'on appelle au cinéma des « flashbacks ».

Laquelle des deux scènes suivantes est un flashback ? Relie ce qui convient !

Flashback

Le film mélange également des scènes « réelles » avec des scènes qui n'existent que dans l'imagination de l'héroïne, Tantri.

Quelle scène est réelle et quelle scène est imaginaire ? Relie ce qui convient !

Réelle

Imaginaire

Quel est le point commun entre les scènes de flashback et les scènes imaginaires par rapport aux scènes se déroulant dans le présent réel de l'histoire ?

……
……
……

Selon toi, pourquoi l'héroïne a-t-elle besoin de se rappeler ou d'imaginer ces moments ?

……
……
……

Comment évoluent les séquences imaginaires tout au long du film ?

……
……
……

Comment comprendre cette évolution ?

……
……
……

Annexe 6 – Fiche élève : Quelle réalité et quelle temporalité ? // corrigé

Dans le film *The Seen and Unseen*, on voit parfois des scènes qui viennent du passé par rapport à l'histoire racontée. Ce sont des moments de souvenir pour les personnages que l'on appelle au cinéma des « flashbacks ».

Laquelle des deux scènes suivantes est un flashback ? Relie ce qui convient !

Flashback

Le film mélange également des scènes « réelles » avec des scènes qui n'existent que dans l'imagination de l'héroïne, Tantri.

Quelle scène est réelle et quelle scène est imaginaire ? Relie ce qui convient !

Réelle

Imaginaire

Quel est le point commun entre les scènes de flashback et les scènes imaginaires par rapport aux scènes se déroulant dans le présent réel de l'histoire ?
Dans les deux types de scènes, on voit Tantra bouger, jouer, parler alors que dans le présent de l'histoire il est alité inconscient (il a perdu la vue et la mobilité).

Selon toi, pourquoi l'héroïne a-t-elle besoin de se rappeler ou d'imaginer ces moments ?
Elle ne peut accepter d'être séparée de son frère et ne supporte pas l'idée qu'il puisse décéder. Elle imagine qu'ils peuvent encore jouer ensemble comme avant.

Comment évoluent les séquences imaginaires tout au long du film ?
Dans les premières scènes imaginées par Tantri, son frère bouge et parle comme avant. Au fur et à mesure, il lui annonce qu'il ne peut plus faire certaines choses (il ne sent plus ses mains lorsqu'il joue d'un instrument, ne se relève pas du combat de coqs alors que c'est lui qui a triomphé, etc.). À la fin, il n'est plus présent dans les scènes imaginaires et Tantri se retrouve seule.

Comment comprendre cette évolution ?
Tantri accepte petit à petit la maladie et le décès prochain de son frère (pour plus de détail, voir la section « Résumé » de cette fiche).