

30es Rencontres Henri Langlois

Festival

International des écoles de

Cinéma

CAHIER PÉDAGOGIQUE

La Traversée

de Maëva Poli

Rédaction : Olivier CORRE
Formateur cinéma Académie de Poitiers

Coordination : Emmanuel DEVILLERS
Chargé du Cinéma et de l'Audiovisuel
Délégation Académique à l'Action Culturelle
Rectorat de l'Académie de Poitiers

La Traversée

Un film de Maëva Poli

La Fémis, France, 2006, 12 minutes
avec Farid Nassah, Zazi Nassah, Ysmahane Yaqini

CAHIER PÉDAGOGIQUE

Rédaction : Olivier CORRE
Coordination : Emmanuel DEVILLERS

SYNOPSIS :

Sabrina travaille au port du Havre. Elle rencontre Aïcha, une femme algérienne porteuse d'une culture qu'elle ne connaît pas, même si ses propres origines sont algériennes.

DES PISTES POUR LIRE ET COMPRENDRE LE FILM :

1- Un début de récit énigmatique	3
2- Ressemblances et différences : un double je(u)	5
3- Regards : révélation d'une identité refoulée	7
4- Communication difficile : recours au langage universel des mains	8
5- Du cloisonnement à un début de liberté	9
6- La bande-son : reflet d'un état psychologique	10

1-UN DEBUT DE RECIT ENIGMATIQUE

Objectif : tenter de définir les liens qui régissent les informations contenues dans les premières secondes du film.

Photogramme	Que voit-on ?	Qu'entend-on ?	Interrogations
Écran noir 18"	Un écran noir.	Un souffle.	Pourquoi un écran noir ? À quoi nous fait penser ce souffle ?
 Gare maritime 22"	Un port industriel. Un bateau entre au port. Ciel bas. Lever de soleil.	Un souffle.	Où se passe l'action ? D'où vient le bateau ? À quoi correspond le souffle qu'on entend ?
 Voiture et homme qui s'étire 36"	Voiture (avec galerie) en stationnement face à la mer. Un homme s'étire dos à la caméra. Un bateau arrive. Un autre personnage est assis dans la voiture.	Souffle, bruits de véhicules. 1 ^{ers} mots entendus prononcés par une femme (semble utiliser un code maritime).	Qui est cet homme ? Sera-t-il le personnage principal ? D'où vient la voiture ? (plaque de quelle nationalité ?) Où va-t-elle ? Qui est le deuxième personnage ? Qui est la femme qui parle ? Parle-t-elle du bateau qui arrive ? Quels seront les rapports entre les personnages qu'on voit et celle qu'on entend ?
 <i>La traversée</i> 46"	<i>La traversée</i> (titre du film présenté comme un carton, sans nom de réalisateur ou acteurs).	Réponse d'un homme par radio utilisant un code maritime.	Qui est cet homme ? Qui traverse ? Quoi ? D'où à où ?
 Salle de classe 55"	Salle de classe, avec des élèves adultes. Ils sont dos au tableau.	Suite du message codé dit par la femme.	Qui sont-ils ? Que prennent-ils en note ? Pourquoi sont-ils dos au tableau ? Quel rapport avec le message codé ?
 Sabrina 1'01"	Une femme maghrébine en plan rapproché qui parle dans un micro.	Suite du message codé (dialogue femme / homme).	Où est-elle ? Donne un message de détresse ? Qui est-elle ?

 <p>Sabrina et homme dos à dos 1'11"</p>	<p>Les deux interlocuteurs dos à dos dans une salle avec une radio entre les deux.</p>	<p>Suite du message.</p>	<p>Quel est le but de cette mise en scène ? Rapports entre les deux personnages à l'écran ?</p>
 <p>Sabrina 1'22"</p>	<p>La femme maghrébine en plan rapproché qui parle dans le micro, semble s'énerver.</p>	<p>Difficulté de faire entendre son message à son interlocuteur, d'autant plus qu'une sonnerie d'école vient l'interrompre (dernier mot utilisé : 'problème').</p>	<p>Pourquoi cette interruption brutale ? Pourquoi cet énervement ? Pourquoi ce message de détresse ? Quel est le problème ?</p>
 <p>Couloir 1'28"</p>	<p>Des élèves sortent d'une classe dans un couloir sombre. La femme maghrébine sort précipitamment de la classe et dépasse tous les élèves. Elle est filmée de face, tête baissée, et se trouve successivement dans l'ombre puis dans la lumière à mesure qu'elle avance.</p>	<p>Brouhaha. Quelques notes de musique arabe en fin de séquence.</p>	<p>Où va cette femme ? A quoi pense-t-elle ? Pourquoi cette musique en fin de séquence ? Lui est-elle associée ?</p>

Conclusion:

La première partie du film pose le cadre : le spectateur reçoit ici beaucoup d'informations visuelles et sonores qui sont toutefois déroutantes. Beaucoup de questions restent en effet sans réponse.

Une seule certitude : le personnage central de cette histoire sera Sabrina, jeune femme maghrébine dont on entend la voix sur plusieurs plans, qu'on voit en plan rapproché à deux reprises et dont on suit le parcours à la fin de cette première partie. La sonnerie de l'école semble mettre un terme à cette partie, qui voit Sabrina prendre peu à peu tout l'espace qui était jusqu'alors partagé.

Cette série d'énigmes, ce manque de repères et de messages clairs pourraient refléter l'état d'esprit de Sabrina, en quête d'identité et de repères spatiaux.

2- RESSEMBLANCES ET DIFFERENCES : UN DOUBLE JE(U)

Objectif : *mettre en évidence une double identité.*

	SABRINA	AICHA
1ère apparition à l'écran	 <p>58"</p> <ul style="list-style-type: none"> - cheveux détachés - teint mat (maghrébine) - femme jeune - parle français - filmée de profil (plan rapproché) - regard fuyant, ne sait pas où regarder, semble perdue - visage fermé 	 <p>2'24"</p> <ul style="list-style-type: none"> - cheveux cachés sous un voile - teint mat (maghrébine) - femme âgée - parle arabe - filmée de profil (plan rapproché) - regarde de face, déterminée, sait ce qu'elle veut - visage ouvert
1er regard (champ/contrechamp)	 <p>2'31"</p> <ul style="list-style-type: none"> - cheveux au vent - visage fermé - regard du coin de l'œil - filmée de profil (plan rapproché) - regard vers la gauche (vers le passé) 	 <p>2'34"</p> <ul style="list-style-type: none"> - cheveux sous un voile - visage interrogateur - regarde directement son interlocutrice - filmée de face (plan rapproché) - regard vers la droite (vers l'avenir)
 <p>1ère fois dans le même plan (entrée dans la gare)</p>	<p>2'50" A / S</p> <p>- les deux femmes sont au même niveau dans le plan, aucun regard échangé, une analyse précise de vêtements, de posture, de démarche permettrait de distinguer radicalement les deux personnages.</p> <p>2'53" AS</p> <p>- Sabrina passe devant Aïcha et la masque complètement.</p> <p>3'00" S / A</p> <p>- Changement de position dans le plan. Sabrina semble avoir l'ascendant sur Aïcha. Elle lui parle très agressivement et Aïcha ne répond rien. Toutefois, cette séquence annonce qu'il y aura bien une transmission de culture et d'identité.</p>	

 <p>Dans le vestiaire (côte à côte)</p>	<p>3'37" A / S</p> <p>- La transmission s'opère même si Sabrina reste au premier plan lorsqu'elle commence à aider Aïcha. En effet, elle a désormais les cheveux attachés et est passée à la droite de l'écran.</p> <p>3'41" A</p> <p>- Sabrina quitte le plan pour laisser le premier rôle à Aïcha.</p> <p>4'20" A / S</p> <p>- Sabrina est dans l'ombre (floue) et elle <u>regarde</u> Aïcha quand elle se dévoile. Sabrina continuera à chercher son regard.</p>
 <p>Dans le vestiaire (long face à face d'1'30")</p>	<p>5'25" S / A</p> <p>- Le relais s'opère enfin à l'exacte moitié du film. Sabrina est dans l'ombre, Aïcha dans la lumière. Peu à peu, le regard de Sabrina va s'ouvrir. Aïcha a pris l'ascendant sur Sabrina; elle parle beaucoup alors que Sabrina parle peu ou a du mal à formuler des phrases complètes.</p>
 <p>Echange d'identité (jeu de miroir)</p>	<p>7'30" S / A</p> <p>- transmission d'identité (jeu de miroir avec la vitre de la voiture).</p>

Conclusion:

Sabrina a découvert et accepté une part de son identité qu'elle avait refoulée, dissimulée ou tue grâce à cette femme sage, respectueuse et fidèle aux rituels qu'imposent sa religion et ses origines.

3- REGARDS : REVELATION D'UNE IDENTITE REFOULEE

L'expression du visage de Sabrina change tout au long du film. Il finit par s'éclairer après avoir rencontré Aïcha qui lui permettra de trouver une certaine sérénité par rapport à son identité.

REGARDS	EXPRESSION
 <p>58"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - soucieuse - mal à l'aise
 <p>1'42"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fermée - déterminée (passage de la lumière à l'ombre)
 <p>3'07"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - méprisante - hostile
 <p>3'54"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - curieuse - intéressée (changement d'attitude, son visage commence à s'ouvrir)
 <p>5'41"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - souriante - amicale
 <p>8'37"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ouverte - confiante
 <p>10'01"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - émue - pensive, sereine (passage de l'ombre à la lumière)

4- COMMUNICATION DIFFICILE : RECOURS AU LANGAGE UNIVERSEL DES MAINS

Sabrina a beaucoup de difficultés pour communiquer.

Son regard est souvent baissé, fermé, et elle a du mal à trouver le regard de l'autre quand elle le cherche.

De plus, elle ne s'exprime que très peu (nombreux silences). Enfin, elle ne maîtrise pas les codes du langage (code maritime, langue arabe), elle a toujours besoin d'un moyen de transmission (un micro, une radio voire un interprète), et elle n'arrive pas à finir ses phrases (elle bute sur les mots, la sonnerie de l'école vient interrompre sa phrase).

Ainsi, son seul réel recours pour communiquer est l'universalité du langage des mains, qu'elle utilise essentiellement lorsqu'elle est en présence d'Aïcha et qui représentera à la fin du film un véritable passage de témoin de culture et d'identité.

SABRINA	AÏCHA
DIFFÉRENCES	
 1'34" Elle garde les mains dans ses poches sur plusieurs séquences (→3'10").	 2'26" Elle montre du doigt et parle avec les mains.
2'50" Sabrina garde les mains dans les poches alors que celles d'Aïcha sont toujours visibles.	
LIBÉRATION	
 3'24" Elle attache ses cheveux.	3'51" Gros plan sur les mains tatouées de henné d'Aïcha. 4'21" Elle se lave les cheveux.
ÉCHANGES	
 4'48" Sabrina aide Aïcha à se laver.	5'16" Sabrina donne une serviette à Aïcha.
 5'36" Aïcha complimente Sabrina sur ses cheveux.	
 8'56" Echange d'identité de Sabrina à Aïcha.	7'59" Echange d'identité d'Aïcha à Sabrina.

5- DU CLOISONNEMENT A UN DEBUT DE LIBERTE

I- Parallèle entre 1ère et dernière images du film

 <p>PREMIÈRE IMAGE</p>	 <p>DERNIÈRE IMAGE</p>
20"	10'11"
<ul style="list-style-type: none"> - écran noir - bruit sourd, difficile à distinguer 	<ul style="list-style-type: none"> - image certes floue mais on peut distinguer des lumières et des couleurs - musique arabe

II- Parallèle entre deux séquences clés du film

 <p>1'45"</p>	 <p>9'04"</p>
<ul style="list-style-type: none"> - zone industrielle le jour avec réservoirs et containers. Ciel bas et route bitumée : espace saturé, complètement bouché, aucun échappatoire possible. - Sabrina traverse le plan de gauche à droite (retour vers le passé) filmée en plan large puis en plan rapproché pour accentuer l'effet de saturation de l'espace. - Sabrina a une démarche assurée, déterminée et rapide. - elle arrive à la grille de la gare. Cette grille est fermée et la barrière semble infranchissable. - les personnages sont immobiles. - musique arabe qui laisse place un brouhaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - même zone portuaire industrielle la nuit. Des lumières sont allumées. - Sabrina traverse le plan de droite à gauche (nouveau départ) ; on la distingue à peine ; il y a une très grande profondeur de champ (grande ouverture). - Sabrina marche lentement, tranquillement, sereinement. - la nuit masque la barrière et la grille s'efface peu à peu. - on distingue une passerelle qui mène des passagers marchant vers le bateau dans lequel ils vont embarquer. - musique arabe en arabe qui laisse place à une autre musique arabe chantée en français.

Conclusion:

Cette étude met en évidence le parcours initiatique de Sabrina, pour qui tout était confus et qui retrouve une certaine sérénité.

6- LA BANDE-SON : REFLET D'UN ETAT PSYCHOLOGIQUE

Dans leur ensemble, le son et la musique sont associés au personnage de Sabrina et ils soulignent son état psychologique.

Ainsi, tant les bruits sourds du début du film, les ruptures de messages (micro, sonnerie, langue arabe, brouhaha), que les silences rendent compte de l'état d'esprit dans lequel évolue le personnage de Sabrina.

Plus clairement encore, les deux passages musicaux du film (lors de l'arrivée de Sabrina en gare et lors de son départ de la gare) permettent d'accompagner le personnage dans son voyage initiatique et dans sa quête d'identité et de culture.

Le générique de fin (ode sur l'Algérie chantée en français) résume le personnage : une algérienne qui parle français, ne comprend pas l'arabe et qui a adopté les règles et les coutumes françaises mais qui ne renie pas son pays et son identité qu'elle redécouvre peu à peu.

Ce cahier pédagogique a été réalisé dans le cadre des
30es Rencontres Henri Langlois
Festival international des écoles de cinéma
Poitiers, 7 - 14 décembre 2007.

Rédaction :

Olivier CORRE
Formateur Cinéma Académie de Poitiers

Coordination :

Emmanuel DEVILLERS
Chargé du Cinéma et de l'Audiovisuel,
Délégation Académique à l'Action Culturelle, Rectorat de l'Académie de Poitiers.

Délégation Académique à l'Action Culturelle

Rectorat de l'Académie de Poitiers
5, rue Cité de la Traverse
BP 625
86022 Poitiers Cedex
T. +33 (0)5 49 54 70 00
F. +33 (0)5 49 54 70 01
@ : daac@ac-poitiers.fr
www.ac-poitiers.fr

Rencontres Internationales Henri Langlois

Le Théâtre-Scène Nationale
1, place du Maréchal Leclerc
86000 POITIERS
T. + 33 (0)5 49 03 18 90
F. + 33 (0)5 49 03 18 99
@ : festival.rihl@letheatre-poitiers.com
www.rihl.org