

CINÉFÊTE 19

DAS FRANZÖSISCHE SCHULFILMFESTIVAL

KISS AND CRY

DE LILA PINELL ET CHLOÉ MAHIEU

Dossier réalisé par Colas Davaud

De la 7ème à la 10ème classe | A2 – B1
Jeunesse, adolescence, sport, famille

INSTITUT
FRANÇAIS
Deutschland

ausgesprochen
französisch

AG KINO
GILDE DEUTSCHER
FILMKUNSTTHEATER

mit freundlicher
Unterstützung von

Klett

TABLE DES MATIÈRES

I. POUR MIEUX CONNAÎTRE LE FILM	3
A) Fiche technique du film _____	3
B) Informations sur les réalisatrices _____	4
C) Résumé du film _____	4
II. POUR TRAVAILLER AVEC LE FILM EN CLASSE	5
A) Avant la séance	
Fiche-élève n° 1: Découvrir le film par l'affiche _____	6
Fiche-professeur n° 1: Découvrir le film par l'affiche _____	7
B) Après la séance	
Fiche-élève n° 2: Reconstituer l'histoire du film _____	9
Fiche-professeur n° 2: Reconstituer l'histoire du film _____	10
Fiche-élève n° 3: Étudier les personnages du film _____	11
Fiche-professeur n° 3: Étudier les personnages du film _____	12
Fiche-élève n° 4: Comprendre un dialogue du film _____	14
Fiche-professeur n° 4: Comprendre un dialogue du film _____	16
Fiche-élève n° 5: Étudier les lieux du film _____	18
Fiche-professeur n° 5: Étudier les lieux du film _____	19
III. ZOOM SUR ...	20
A) Le film documentaire : Analyse de séquence [00:28:23 – 00:29:47] _____	20
B) Correction de l'activité « Le film documentaire » _____	21
C) Sitographie et bibliographie _____	23

« L'univers du patinage artistique est très inspirant : paillettes, compétition, complicité, violence (...) Des possibilités de cinéma très excitantes s'offraient à nous, sur l'adolescence, sur la manière dont on a envie de s'affranchir des contraintes quand on est adolescent, sur le rapport entre le désir des adultes et celui des enfants. »

Lila Pinell

Dans ce dossier, les compétences langagières sont abrégées comme suit :

- CE : Compréhension de l'écrit
- CO : Compréhension de l'oral
- PO : Production orale
- PE : Production écrite

I. POUR MIEUX CONNAÎTRE LE FILM

A) FICHE TECHNIQUE DU FILM

Long métrage français

Durée : 1 h 49

Sortie en France : 30 mars 2016

Réalisateur : André Téchiné

Scénario et dialogues :

Céline Sciamma et André Téchiné

Producteurs : Olivier Delbosc et Marc Missionnier

Image : Julien Hirsch

Son : Daniel Sobrino

Montage : Albertine Lastera

Musique : Alexis Rault

Genre : Drame

Acteurs :

Kacey Mottet Klein (Damien Delille)

Sandrine Kiberlain (Marianne Delille)

Corentin Fila (Thomas Charpoul)

Alexis Loret (Nathan Delille)

Mama Prassinos (Christine Charpoul)

Jean Fornerod (Jacques Charpoul)

Jean Corso (Paulo)

Prix obtenus :

- Grand prix du jury pour un film étranger, Outfest, Los Angeles, 2016
- Prix d'interprétation masculine pour Corentin Fila, Festival 2 Valenciennes, 2016
- Swann d'or de la révélation masculine pour Kacey Mottet Klein, Festival du film de Cabourg, 2016

B) INFORMATIONS SUR LES RÉALISATRICES

Lila Pinell fait des études de philosophie et intègre le master de réalisation de documentaires de Lussas en 2005 – 2006. Son premier film, *Nous arrivons*, aborde le quotidien d'une communauté d'enfants dans une colonie de vacances autogérée.

Chloé Mahieu a étudié l'Histoire puis l'Histoire de l'Art à l'École du Louvre. Entre 2003 et 2006 elle collabore à la décoration sur des courts et des longs métrages de fiction. En 2007, Chloé intègre des agences de presse (Canal + Investigation, Story Box Press) et réalise de nombreux sujets de société pour la télévision. En 2008, elle réalise son premier film, *Gentlemen Cambrioleurs*, qui dresse les portraits de braqueurs anarchistes et écrivains.

Lila et Chloé se rencontrent en 2009 et coréalisent en 2010 – 2011 *Nos fiançailles*, produit par Arte pour la collec-

tion *Les gars et les filles*. Le film raconte les amours de jeunes catholiques intégristes et remporte le Grand Prix France du festival de Brive et une étoile de la SCAM 2013. En 2013, elles coréalisent à nouveau un documentaire de 52 minutes, *Des troubles dans le genre*, pour la collection *Sexe et musique* d'Arte. En 2014, elles poursuivent leur collaboration et réalisent ensemble *Boucle piqué*, un court métrage sur un groupe de jeunes championnes de patin à glace. Puis elles réalisent pour France 2 le documentaire *Business club (Noblesse oblige)* sur un jeune aristocrate qui tente de réussir dans le monde des affaires. Le film obtient la mention du jury au RIDM (Rencontres internationales du documentaire de Montréal). *Kiss & Cry* est leur premier long métrage de fiction.

Présentation des réalisatrices dans le dossier de presse

C) RÉSUMÉ DU FILM

Poussée par ses parents et son entraîneur, Sarah pratique le patinage artistique de haut niveau en sport-études à Colmar. Ses parents et sa sœur la soutiennent, ils ont déménagé plusieurs fois pour qu'elle poursuive sa carrière, son père travaille même en Suisse pour la financer. Le patinage occupe chaque instant de la vie de cette adolescente, au moment où elle est attirée par d'autres plaisirs : les amies, les fêtes, les garçons, ce qui n'est pas conciliable avec la compétition de haut niveau. Dans ce quotidien trop bien réglé, Sarah cherche à s'affirmer face aux attentes de sa famille, de ses amis, en laissant plus de place à ses désirs, en faisant enfin ses propres choix jusqu'au renoncement libérateur.

II. POUR TRAVAILLER AVEC LE FILM EN CLASSE

Affiche du film lors de sa sortie en salles en France.

FICHE-ÉLÈVE N°1: DÉCOUVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE

Niveaux: A2 – B1

1 Première approche

a) Observez l’affiche et complétez l’une des deux parties du tableau.

Où se trouve(nt)-elle(s)?	Comment est-elle / sont-elles présentée(s)? (âge, habillement, regard, attitude)	À quoi pense(nt)-elle(s)?
haut		
bas		

b) Échangez vos informations avec les autres groupes pour compléter votre grille.
Quels contrastes opposent les deux parties de l’affiche?

haut					
bas					

2 Le titre

Associez chaque terme à un élément du titre. Comment le comprenez-vous?

KISS	l’amour	CRY
	la tristesse	
	le succès	
	l’amitié	
	la complicité	
	la joie	
	la déception	
	le chagrin d’amour	
	l’échec sportif	

3 À vous d’imaginer

Le personnage central écrit un message sur un forum pour présenter les deux facettes de sa vie (ses goûts, ses loisirs, ses amis, sa famille) et demander des conseils à d’autres adolescents (60–80 mots).

FICHE-PROFESSEUR N°1: DÉCOUVRIR LE FILM PAR L’AFFICHE

Niveaux: A2 – B1 | Compétences: PE, PO | Travail en groupe / Binôme

1 Première approche (PE)

a) Observez l’affiche et complétez l’une des deux parties du tableau.

L’affiche est projetée à toute la classe divisée en deux pour se concentrer sur une moitié de l’affiche.

	Où se trouve(nt)-elle(s)?	Comment est-elle / sont-elles présentée(s)? (âge, habillement, regard, attitude)	À quoi pense(nt)-elle(s)?
haut	Le décor est flou, impersonnel, mais rose, il reprend les couleurs du personnage.	Cette jeune fille doit avoir entre 14 et 15 ans. Ses cheveux sont nattés et elle est maquillée (rouge à lèvres). Elle porte un justaucorps, la tenue de sport des gymnastes, danseuses, patineuses. Cadrée en contre-plongée, elle se tient bien droite et donne une impression d’assurance qui contraste avec son regard triste, sans énergie.	Elle est en compétition et est stressée, ou bien elle est déçue par ses résultats ou bien découragée.
bas	Deux filles sont assises sur un canapé dans une pièce bleue sans décoration, qui n’est sans doute pas leur chambre.	Elles ont une quinzaine d’années. Elles sont vêtues très simplement (débardeurs), elles ont les cheveux longs et détachés, mais leurs yeux sont maquillés et leur ongles sont vernis. Elles ont un téléphone portable à la main et éclatent de rire.	C’est un moment de détente, elles ont vu ou lu quelque chose sur leur téléphone qui les fait rire.

b) Échangez vos informations avec les autres groupes pour compléter votre grille. Quels contrastes opposent les deux parties de l’affiche?

haut	tension	solitude	tenue soignée	tristesse	effort
bas	détente	amitié	tenue décontractée	joie	amusement

2 Le titre (PO)

Associez chaque terme à un élément du titre. Comment le comprenez-vous ?

Le titre indique une dynamique contradictoire : « KISS » suppose la tendresse, l'amitié, l'amour, et « CRY » la douleur, les pleurs, le chagrin, la tristesse. Le film oscille entre ces deux pôles : un côté grave, lié au sport, à la compétition, au stress, à l'échec, la déception, et un autre lié à l'amitié, la détente, la complicité entre adolescentes.

En compétition, le KISS & CRY désigne le lieu où la patineuse attend les notes du jury après sa prestation : stress, espoirs, joie et déception y sont intenses. C'est aussi une métaphore de l'adolescence, une période de passage, d'attente, intense.

3 À vous d'imaginer (PE)

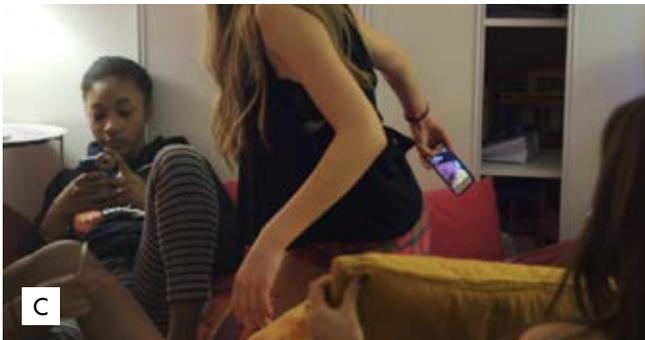
Le personnage central écrit un message sur un forum pour présenter les deux facettes de sa vie (ses goûts, ses loisirs, ses amis, sa famille) et demander des conseils à d'autres adolescents (60 – 80 mots). PE libre.

FICHE-ÉLÈVE N°2: RECONSTITUER L'HISTOIRE DU FILM

Niveaux: A2 – B1

1 L'ordre chronologique

Remplacez ces photogrammes dans l'ordre du film et expliquez chaque scène en une phrase.

1	2	3	4	5	6	7	8

FICHE-PROFESSEUR N°2: RECONSTITUER L'HISTOIRE DU FILM

Niveaux: A2 – B1 | Compétence: PE | Travail en groupe / Binôme

1 L'ordre chronologique (PE)

Solution :

1 A

De retour d'une compétition ratée, Xavier l'entraîneur est appelé par sa direction qui lui reproche d'être dur avec les filles et de mal travailler.

2 E

La mère de Sarah la force à s'exercer et perdre du poids en montant des marches près de la patinoire.

3 B

Alors qu'elle s'entraîne avec Xavier qui lui reproche de ne pas assez s'impliquer, ses copines jalouses de cette position privilégiée ont fait pipi sur son justaucorps. Elle se bat avec Carla-Marie.

4 C

Lors d'une compétition, les filles se détendent dans une chambre d'hôtel et chattent avec des garçons de leur collège, avec qui elles échangent des photos intimes, sans réfléchir.

5 D

Sarah est amoureuse de Sam et s'invite à une soirée pour lui parler. Il a quitté sa petite amie Emma mais leur histoire ne va pas durer.

6 F

Les familles accompagnent en bus les patineuses aux championnats de France et discutent de la place du patinage dans leur quotidien.

7 G

Dans le bus, Xavier s'endort et rêve d'une parade sur glace entouré de ses élèves.

8 H

Après de nouveaux reproches de sa mère et au moment où elle est appelée pour entrer sur la patinoire, Sarah décide de quitter le centre.

FICHE-ÉLÈVE N°3 : ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM

Niveaux : A1 – A2

1 De quel(s) personnage(s) s'agit-il ?

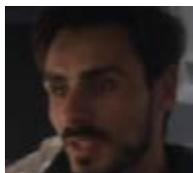
Indique son nom sous sa photographie puis coche les cases.

S...

I...

X...

sa mère

C... -M...

S...

Sarah Xavier Sa mère Ilona Carla-Marie Sam

a) Il/elle pratique ou a pratiqué le patinage artistique :

b) Il/elle est dans le club de patinage de Colmar :

c) Sarah est amoureuse de lui :

d) Il/elle est le coach de Sarah :

e) Il/elle est de la famille de Sarah :

f) Il/elle a fait beaucoup d'efforts pour que Sarah progresse :

g) Il/elle est (souvent) en conflit avec Sarah :

2 Quel personnage prononce ces répliques ?

a) Dès que tu as peur, tu ne feras jamais rien.

d) C'est ma vie, vous n'avez pas à la vivre pour moi.

b) Je ne les insulte pas, je leur dis qu'elles sont grosses.

e) J'ai envie de partir à l'autre bout du monde et ne penser à rien.

c) La pitié c'est pour les faibles.

f) J'ai quinze ans et je dois m'amuser quand même !

3 Sarah est partagée entre deux envies :

Être championne de patinage et vivre comme une adolescente de son âge.
Que doit-elle faire pour chaque envie ? Qu'est-ce qui lui est interdit ?

Pour être championne

Pour vivre normalement

Elle doit : (Il est obligatoire de ...) / Elle peut

Elle ne doit pas :
(Il est interdit de ...)

Lexique :

respecter les règles ≠ transgresser les règles ;
rester mince ≠ grossir ;
humilier qqn ≠ complimenter, valoriser qqn ;
décevoir quelqu'un (il est déçu) ≠ satisfaire quelqu'un (il est content)

4 Présentez un personnage en expliquant sa relation à Sarah :

Soutien, rivalité, amour, amitié ... (50 mots)

FICHE-PROFESSEUR N°3: ÉTUDIER LES PERSONNAGES DU FILM

Niveaux: A1 – A2 | Compétences: PO, PE | Travail en groupe / Binôme

1 De quel(s) personnage(s) s'agit-il ? (PO)

Indique son nom sous sa photographie puis coche les cases.

	Sarah	Xavier	Sa mère	Ilona	Carla-Marie	Sam
a) Il pratique ou a pratiqué le patinage artistique:	x	x	x		x	
b) Il est dans le club de patinage de Colmar:	x	x			x	
c) Sarah est amoureuse de lui:						x
d) Il est le coach de Sarah:		x	x			
e) Il est de la famille de Sarah:	x		x	x		
f) Il a fait beaucoup d'efforts pour que Sarah progresse:	x	x	x	x		
g) Il est (souvent) en conflit avec Sarah:		x	x		x	x

2 Quel personnage prononce ces répliques ? (PO)

Xavier:

a) au tout début, à la petite Lisa ; b) juste après, au téléphone avec son employeur ; c) pendant un entraînement.

Sarah:

d), e), f) en discutant avec sa sœur, juste avant les championnats.

3 Sarah est partagée entre deux envies: (PE)

Être championne de patinage et vivre comme une adolescente de son âge. Que doit-elle faire pour chaque envie ?

Qu'est-ce qui lui est interdit ?

	Pour être championne	Pour vivre normalement
Elle doit: (Il est obligatoire de ... / Elle peut)	<ul style="list-style-type: none">• rester mince• s'entraîner chaque jour, chaque week-end• supporter les remarques humiliantes de Xavier• respecter les règles	<ul style="list-style-type: none">• sortir le soir, le week-end• transgresser des règles• s'amuser avec ses amis• sortir avec un garçon• prendre le temps de se reposer
Elle ne doit pas: (Il est interdit de ...)	<ul style="list-style-type: none">• manger des bonbons• fumer• se coucher tard• se lever tard le week-end• décevoir son entraîneur	<ul style="list-style-type: none">• avoir peur de décevoir ses parents• s'imposer trop de pression• passer tout son temps à faire du sport

4 Présentez un personnage en expliquant sa relation à Sarah (PE)

Soutien, rivalité, amour, amitié ... (50 mots)

Sa mère, ambitieuse, contrôle chaque instant de son quotidien (entraînements, alimentation, temps libre), engage toute la famille et la force à aller toujours plus loin sans savoir l'encourager.

Xavier est un entraîneur très impliqué, (voix omniprésente!) mais il est dur avec les filles qui ne travaillent pas assez. Il n'a pas fait de grande carrière, ce qui explique peut-être sa violence et sa frustration. Après avoir humilié Sarah, il la fait revenir dans son club pour s'occuper d'elle.

Ilona est la grande sœur à qui Sarah raconte ses doutes, ses angoisses sur le patinage et ses peines de cœur, qui la console et tente d'apaiser son conflit avec sa mère.

Sam est le garçon dont Sarah est amoureuse. Il se sépare d'Emma, ils se rapprochent et s'embrassent mais ils ne se font pas assez confiance pour continuer (Snapchat).

Carla-Marie est jalouse de Sarah sa rivale pour reprendre la place de Cassandra blessée. Elle va jusqu'à uriner sur sa tunique, elles se battent mais retrouvent ensuite des relations normales, soudées par le sport.

FICHE-ÉLÈVE N°4: COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM

Niveaux: A2 – B1

1 Regardez cette image.

Où se passe la scène? A quoi pense chaque personnage?

2 Reliez chaque expression à son contraire:

baisser les bras 1)	a) avoir assez d'énergie et de courage
avoir du mal 2)	b) ne pas voir ni comprendre quelque chose
être passionné par quelque chose 3)	c) avoir le choix
être obligé de faire 4)	d) avoir tout ce qu'on veut
faire des sacrifices 5)	e) réussir facilement quelque chose
être conscient de quelque chose 6)	f) ne pas s'adapter
suivre le mouvement, la marche 7)	g) ne pas s'intéresser à quelque chose

3 Parents ou enfants :

De quel personnage est-il question ? Indiquez la bonne réponse.

	Père	Carla-Marie	Mère
a) Il est fatigué, découragé :			
b) Il pense que les patineuses n'ont pas une vraie vie :			
c) Il ne va pas au cinéma :			
d) Il est passionné :			
e) Il doit s'adapter à cette vie :			
f) Il fait beaucoup de sacrifices :			

4 « Si elles n'étaient pas passionnées, elles ne pourraient pas faire tous ces sacrifices. »

Imagine ta vie si tu faisais de la compétition :

- Si je m'entraînais tous les jours / les soirs, je ne pourrais pas ...
- Si je faisais des compétitions le week-end, je devrais ...
- Si je devais avoir un corps d'athlète, je n'aurais pas le droit de ...

5 Est-ce qu'il est important d'avoir une passion ?

Quels sacrifices pourrais-tu faire pour ta passion ? (50 mots)

FICHE-PROFESSEUR N°4: COMPRENDRE UN DIALOGUE DU FILM

Niveaux: A2 – B1 | Compétences: CO, CE, PO, PE | Travail individuel / Binôme

Transcription du dialogue [01:06:32 – 01:07:32]

Dans le bus.

Père de Carla-Marie: Bon mais ça j'en parle jamais devant Carla-Marie tu vois, mais ... là je suis fatigué, tu vois, je ... je baisse un peu les bras quoi.

Mère: Mais pourquoi alors? Parce qu'elle a du mal ou parce que ...

Père de Carla-Marie: Non mais fatigué de tout ça, de ...

Mère: Du rythme de vie alors?

Père de Carla-Marie: Ouais, ouais, sans déconner ouais, je me dis en fin de compte c'est ... pour moi c'est pas ça la vie quoi.

Mère: Ben moi ça ne me dérange pas plus que ça, c'est plus pour elle. Parfois quand je vois plutôt par exemple ma filleule, et ses cousines, qui ont une vie quand-même, ça se couche à 10 heures ...

Père de Carla-Marie: Ben ouais voilà.

Mère: Ça mange ce que ça veut, ça va au cinéma, c'est sûr qu'à un moment tu te poses la question, moi je me pose la question plus par rapport à sa vie de jeune fille.

Lise: Est-ce que je peux enlever mon gilet?

Mère: Oui tu peux enlever ton gilet Lise. Après, euh, mais par contre je sais qu'elle est passionnée, elle se lève quand-même le matin, c'est elle qui nous sort du lit.

Père de Carla-Marie: Ah ben c'est sûr qui si elles n'étaient pas passionnées, elles ne seraient pas capables de faire tous ces sacrifices. C'est certain quoi. Mais bon nous on est obligés de suivre le mouvement aussi quoi.

Mère: Ben oui, oui.

Père de Carla-Marie: Non mais j'espère qu'un jour, elles seront conscientes de ... de tous ces efforts parce que toi t'es obligé de suivre la marche.

1 Regardez cette image. (PO)

Où se passe la scène? A quoi pense chaque personnage?

Les patineuses du club prennent le bus avec les familles pour les championnats de France à Courbevoie (région parisienne). Tous sont stressés, tendus, Sarah est démotivée. Elle a avoué à Ilona qu'elle subit une pression insupportable.

2 Reliez chaque expression à son contraire: (CE)

baisser les bras 1)	_____	a) avoir assez d'énergie et de courage
avoir du mal 2)	_____	b) ne pas voir ni comprendre quelque chose
être passionné par quelque chose 3)	_____	c) avoir le choix
être obligé de faire 4)	_____	d) avoir tout ce qu'on veut
faire des sacrifices 5)	_____	e) réussir facilement quelque chose
être conscient de quelque chose 6)	_____	f) ne pas s'adapter
suivre le mouvement, la marche 7)	_____	g) ne pas s'intéresser à quelque chose

Visionnez maintenant la scène deux fois.

3 Parents ou enfants: (CO)

De quel personnage est-il question ? Indiquez la bonne réponse.

	Père	Carla-Marie	Mère
a) Il est fatigué, découragé :	x		
b) Il pense que les patineuses n'ont pas une vraie vie :	x		x
c) Il ne va pas au cinéma :		x	
d) Il est passionné :		x	
e) Il doit s'adapter à cette vie :	x		x
f) Il fait beaucoup de sacrifices :	?	x	

Cette scène est particulière car elle donne le point de vue des parents, comme au tout début du film (mère de Cassandra blessée) mais dans une autre optique : les souffrances, les sacrifices consentis avec de moins en moins de joie et les doutes qui assaillent Sarah depuis le début de l'action se retrouvent en réalité aussi chez les parents. Même si nous ne l'apprenons pas de la bouche de sa mère, il se peut aussi qu'elle doute de sa fille, du bien-fondé de cette vie d'efforts qui engage toute la famille.

4 « Si elles n'étaient pas passionnées, elles ne pourraient pas faire tous ces sacrifices. » (PO)

Imagine ta vie si tu faisais de la compétition :

- Si je m'entraînais tous les jours / les soirs, je ne pourrais pas ... aller au cinéma, me coucher tard, voir mes amis, faire mes devoirs, jouer de la musique, avoir d'autres hobbies ...
- Si je faisais des compétitions le week-end, je devrais ... me coucher tôt, ne pas aller aux soirées ni aux fêtes de mes amis, de ma famille, demander à mes parents de venir avec moi, ne pas laisser mes parents entre eux ou avec mes autres frères et sœurs ...
- Si je devais avoir un corps d'athlète, je n'aurais pas le droit de ... manger des bonbons, grignoter, manger trop de glaces / de chocolat ...

5 Est-il est important d'avoir une passion ? (PE)

Quels sacrifices pourrais-tu faire pour ta passion ? (50 mots)

Production libre liée au quotidien des élèves reprenant les contraintes évoquées ci-dessus.

FICHE-ÉLÈVE N°5 : ÉTUDIER LES LIEUX DU FILM

Niveaux: A1 – A2

1 Voici la journée typique d'une élève patineuse.

Complète le tableau avec ces renseignements et les éléments du film.

- 5 h 30: Le réveil sonne.
- 6 h 15: Rendez-vous à la patinoire.
- 8 h 00: Fin de l'entraînement et repas rapide.
- 8 h 15: Départ pour l'école.
- 12 h 00–13 h 00: Retour à l'entraînement à la patinoire, repas rapide dans la voiture.
- 17 h 00–19 h 00: Sortie de l'école, retour en voiture à l'entraînement.
- 19 h 15: Retour à la maison, devoirs.
- 20 h 00: Dîner équilibré.
- 20 h 30–21 h 00: Coucher.

	lieu	fonction	horaires	contrôlé par:	sentiments, émotions
	La chambre	Le travail, les devoirs à faire Les confidences Le sommeil, le repos	de 19 h 15 à 20 h 00 de 20 h 30/ 21 h 00 à 5 h 30	Sarah	Liberté, délivrance, libération des émotions (parle de ses angoisses)
					
			6 h 15 7 h 45 12 h 15 12 h 45 17 h 15 18 h 45		
					
					

2 Quels (autres) lieux sont un espace de liberté ?

FICHE-PROFESSEUR N° 5: ÉTUDIER LES ACCESSOIRES DU FILM

Niveaux: A1 – A2 | Compétences: CE, PO, PE | Travail en groupe / Binôme

1 Voici la journée typique d'une élève patineuse. (CE / PO)

Complète le tableau avec ces renseignements et les éléments du film.

	lieu	fonction	horaires	contrôlé par:	sentiments, émotions
	La chambre	Le travail, les devoirs à faire Les confidences Le sommeil, le repos	de 19 h 15 à 20 h 00 de 20 h 30/ 21 h 00 à 5 h 30	Sarah	Liberté, délivrance, libération des émotions (parle de ses angoisses)
	La voiture des parents (ou le bus pour aller en compétition)	Aller à son entraînement ou en revenir, en mangeant, discuter avec les amies	6 h 00 8 h 00 12 h 00 13 h 00 17 h 00 19 h 00	Les parents	Frustration, fatigue, faim, ennui, envie d'autre chose, découragement
	Les vestiaires le Kiss&Cry	S'habiller et se déshabiller pour l'entraînement	6 h 15 7 h 45 12 h 15 12 h 45 17 h 15 18 h 45	Les patineuses	Le stress, la peur, le trac la vengeance (tunique) la libération finale dans le Kiss&Cry
	patinoire	entraînement	6 h 25 12 h 25 17 h 25	Xavier l'entraîneur	Espoir, frustration, douleur
	L'école, le lycée, la salle de classe	Travail scolaire, apprentissage, examens	8 h 15–12 h 00 13 h 15–17 h 00	Les enseignants	l'ennui, la frustration, l'amour déçu, la fatigue

2 Quels lieux sont un espace de liberté? (PE)

Dans ce quotidien très contrôlé par les adultes, les rares moments de liberté sont les lieux de passage entre la vie d'élève et celle de patineuse : vestiaire, kiss and cry. Les déplacements en compétition sont aussi un moment où elles se retrouvent hors de la surveillance immédiate des adultes (fête foraine, chambre d'hôtel avec photos sur snapchat). A chaque fois, l'apprentissage de la liberté est difficile, souvent plus cruel que les remarques des adultes.

Hors de cette vie de patineuse, les filles vivent aussi des instants de liberté plus normaux, quand elles vont à une fête un soir, embrassent des garçons, boivent, mais elles n'y ont pas été invitées: leur quotidien de sportives de haut niveau les a coupées des autres jeunes de leur âge.

III. ZOOM SUR ...

A) LE FILM DOCUMENTAIRE : ANALYSE DE SÉQUENCE [00:28:23 – 00:29:47]

Éléments de définition du documentaire et de la fiction

(source : Collège au cinéma)

	Documentaire	Fiction
But:	informer, expliquer, présenter	divertir, amuser, émerveiller, questionner
Lieux:	naturels, authentiques, réels	décors imaginés ou reconstitués
Sujet:	réalité passée, présent, futur	histoire imaginée ou modifiée

Citation de la réalisatrice Lila Pinell :

« Dans *Kiss & Cry*, nous avons filmé des entraînements de façon documentaire, et mis en scène des situations écrites. À l'intérieur d'un cadre strict que nous leur imposions, les patineuses pouvaient évoluer en toute liberté, et nous entraînaient parfois sur un terrain imprévu et inconnu. »

En visionnant cette séquence, relevez des éléments de film documentaire sur des patineuses et ce qui relève de la fiction.

Plan	Éléments de documentaire	Éléments de fiction
	Lieu authentique (couloir de lycée), réalité d'une élève de sport-études	Ouverture des portes héroïque, filmée au ralenti, travelling, regard d'Emma
		
		
		
		
		

B) CORRECTION DE L'ACTIVITÉ « LE FILM DOCUMENTAIRE » [00:28:23 – 00:29:47]

Kiss&Cry est inspiré du documentaire sur de jeunes patineuses « Boucle piqué », tourné quelques années auparavant par les mêmes réalisatrices et avec les mêmes personnes. Plusieurs scènes se font écho entre les deux œuvres, si le style reste très réaliste, le caractère fictionnel est parfois très net (séquences de rêve de Sarah, de Xavier) et le spectateur est surpris de cette mince frontière entre fiction et documentaire.

Plan	Éléments de documentaire	Éléments de fiction
	Lieu authentique (couloir de lycée, réalité d'une élève de sport-études)	Ouverture des portes héroïque, filmé au ralenti, travelling à la vitesse des personnages, regard possesseur d'Emma à sa rivale.
	Cadre très rapproché	Plan trop détaillé pour ce qu'il doit nous apprendre ... et bien long, effet de montage : il explicite simplement le plan précédent.
	Lieu, situation	Le raccord se fait par le regard de Sarah, expliquant sa frustration, sa souffrance.
	Lieu, situation, vitesse du travelling	Plan rappelant le début du film, la résignation au retour à Colmar, l'appréhension de Xavier.
	Lieu : patinoire, action : entraînement, cadre : panoramique permettant de bien suivre le programme	Patinoire déserte mais ouverte, cadre offrant plus de liberté que d'habitude au personnage. Surimpression du visage de Sam absent de ce lieu.
	Lieu, action : Sarah met ses patins	Effet de montage : Sarah se réveille et va commencer l'entraînement qu'elle vient d'accomplir en rêve.

Éléments de commentaire :

Cette séquence joue avec la distinction (très difficile, très controversée) entre documentaire et fiction.

Quittant enfin le standard du documentaire sur des patineuses (cadre très resserré, longs plans, voix off comme pour leur film « Boucle piqué »), la mise en scène remodèle le temps, mêlant divers moments de la journée, sous des perspectives qui ne sont pas du tout objectives mais bien le point de vue, l'interprétation de Sarah et nous révèle ses pensées, ses envies, sa frustration.

La bande-son crée la continuité de cette séquence, souligne la mélancolie de ce premier amour déçu. La glace, la liberté à laquelle elle donne accès permet à Sarah de manifester ses émotions.

Extrait du dossier de presse :

Fortes de leur expérience dans le documentaire, les réalisatrices Lila Pinell et Chloé Mahieu ont eu une double approche pour ce film, celle de la fiction et celle du réalisme documentaire :

« Dans *Kiss & Cry* comme dans *Boucle piquée*, nous avons filmé des entraînements de façon documentaire, et mis en scène des situations écrites à l'avance avec certaines filles. À l'intérieur d'un cadre strict que nous leur imposions, elles pouvaient évoluer en toute liberté, et nous entraînaient parfois sur un terrain imprévu et inconnu. Après une discussion avec notre chef opérateur Sylvain Verdet, nous sommes tombées d'accord sur ce que serait notre méthode de tournage : Sylvain a désiré ne plus rien connaître du scénario ou de la scène qui allait être tournée, afin d'aborder toutes les scènes de la même façon. Dans la recherche de l'instant ou de l'énergie du présent, et nullement dans des mouvements de caméra préétablis. Même si les scènes avaient des directions précises, nous voulions tous être surpris par leur déroulement, comme dans un documentaire », révèle Lila Pinell. »

Ce travail peut déboucher sur l'ébauche d'un scénario de documentaire ou de fiction sur un même thème en essayant d'opérer des choix (bande-son, types de plan, perspective adoptée, effets de montage) selon chaque genre.

C) BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE

Pour manipuler le vocabulaire propre au cinéma, reportez-vous au « Petit lexique du cinéma » disponible sur ce site :
https://cinefete.de/assets/uploads/Dossiers/CF19/cinefete19_petitlexique.pdf

L'analyse filmique :

Pour manipuler le vocabulaire propre au cinéma, reportez-vous au « Petit lexique du cinéma » disponible sur ce site :
<http://www.institutfrancais.de/cinefete>

Pour jouer avec les notions de l'analyse de film, allez sur le très agréable site de l'Université populaire des images :
<http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/>

Le film Kiss&Cry

Site internet du film (vidéos, photos):

<https://www.ufo-distribution.com/movie/kiss-cry/>

Dossier de presse: (entretiens avec le réalisateur, les acteurs)

https://www.ufo-distribution.com/UFO2018/downloads/kiss-cry/dossier%20de%20presse/k&c_dp.pdf

Pour aller plus loin :

Les sections sportives:

<http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Classes-du-college/Les-sections-sportives-de-college>

<http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Section-sportive-de-lycee>

Le documentaire :

http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf

https://www.canal-u.tv/video/tcp_universite_de_provence/tentatives_de_definitions_du_film_documentaire_penser_le_cinema_documentaire_lecon_2.6943

Petite note sur le film documentaire :

http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf