

TOMBOY

Céline Sciamma

Collège au cinéma- 2019-2020

Alice Faye: alice.faye@ac-strasbourg.fr

INTRODUCTION

I- L'HISTOIRE D'UN MENSONGE (?)

II- DANS UN FILM NATURALISTE

III- SORTIE DU MENSONGE? UN AUTRE
MENSONGE?

IV- LES ENFANTS-ACTEURS

APPROCHE CRITIQUE

Télérama: « Admirablement interprété, tous âges confondus, le film impressionne par l'écart entre la simplicité de l'histoire et la complexité des questions soulevées. »(Louis Guichard)

Critikat: « Aussi limpide dans son approche plastique - concise, proche des corps, épurée et symbolique -, qu'indécis et original dans sa matière – [un] entre-deux singulier entre puissance dramatique et trivialité -, "Tomboy" confirme le talent de sa réalisatrice. »(Frédéric Caillard)

L'Express: « Le film étonne par sa douceur et sa simplicité, qui avance avec fermeté sans éviter les obstacles, qui retient l'émotion sans être trop rugueux mais qui sait, aussi, lâcher la pression pour ouvrir ses bras à la tristesse d'un âge qui s'en va déjà. » (Eric Libiot)

CÉLINE SCIAMMA

Céline Sciamma est née en région parisienne en 1978.

Après des études de lettres, elle suit une formation de scénariste à la Femis et elle écrit pour le cinéma et pour la télévision. Prix Louis Delluc du 1er film.

Scénarios:

- 2004: *Les premières communions* (court-métrage)
- 2006: *Cache ta joie* (court-métrage)
- 2010 : *Ivory Tower* d'Adam Traynor
- 2012 : *Les Revenants* (série télévisée) - participation aux premières versions du scénario
- 2015 : *Ma vie de Courgette* (film d'animation) de Claude Barras
- 2016 : *Quand on a 17 ans* d'André Téchiné

FILMOGRAPHIE

NAISSANCE DES PIEUVRES (2007)

Prix Louis Delluc

BANDE DE FILLES (2014)

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU (2019)

ACTEURS

ZOÉ HÉRAN

Zoé HERAN

Comédienne

Agent : **Laurence Coudert**

laurencoudert@agencearcenciel.com

assistée de **Aude Huret**

audehuret@agencearcenciel.com

Langues : Anglais (lu/parlé)

Long-métrage

2019 **NOS VIES FORMIDABLES** (Fabienne Godet)

2018 **COMME DES GARCONS** (Julien Hallard)

2011 **TOMBOY** (Céline Sciamma)

Prix du jury aux Teddy Awards (Berlinale 2011), Prix du public au 11e Panorama du cinéma européen de Meyzieu, Seconde place au 22e prix des Auditeurs du Masque et la plume, Meilleur film de l'année 2011 pour Le Cercle, Nomination au Young Artist Award dans la catégorie Premier rôle dans un long métrage international, Prix Jacques-Prévert du scénario 2012

TELEVISION

2019: **Stalk - saison 2** (Simon Bouisson)

2010: **Sur le fil** (Frederic Berthe)

2006: **Les amis de Mimi** (Julie Granier)

LONGS METRAGES

2019: **Nos vies formidables** (Fabienne Godet)

2018: **Comme des garçons** (Julien Hallard)

2011: **Tomboy** (Céline Sciamma)

Prix du jury aux Teddy Awards (Berlinale 2011), Prix du public au 11e Panorama du cinéma européen de Meyzieu, Seconde place au 22e prix des Auditeurs du Masque et la plume, Meilleur film de l'année 2011 pour Le Cercle, Nomination au Young Artist Award dans la catégorie Premier rôle dans un long métrage international, Prix Jacques-Prévert du scénario 2012

MALONN LEVANA

Cinéma

2015

LE VOYAGE DE FANNY - Lola DOILLON

2015

AMIS PUBLICS - Edouard PLUVIEUX

2014

LES FILLES AU MOYEN-AGE - Hubert VIEL

2013

LES REVOLTÉS - Simon LECLÈRE

2012

CHEBA - Françoise CHARPIAT

2011

UN PLAN PARFAIT - Pascal CHAUMEIL

2011

UN ENFANT DE TOI - Jacques DOILLON

2010

POLISSE - MAIWENN

2010

TOMBOY - Céline SCIAMMA

Conditions de tournage:

- rapide, 3 semaines été 2011
- projet écrit en avril, tourné en août, fini de monter à l'automne: projet « éclair »
- contrainte des 50 séquences
- 4 lieux différents (lac/ terrain de foot/ forêt/ résidence)
- matériel léger: Canon 7D
- Equipe réduite: 10 personnes

=> **FILM TOURNÉ EN 11 MOIS**

I - L'HISTOIRE D'UN MENSONGE?

a/ Un spectateur surpris:

Le film repose sur un premier : « mensonge », que le spectateur ne découvre qu'après 10mn de film. Les conséquences de ce mensonge vont s'enchaîner en cascade.

Analyse de séquences: 7'23 à 9'25

Opposition entre deux espaces: enfermement et extérieur
Renforcement de la subjectivité

Nouveau lieu: personnage déstabilisé

+ caméra portée et peu stable

Une question, au masculin, qui appelle une réponse:

« T'es **nouveau?**

- Ouais, on est arrivés hier.
- T'es timide?
- J'suis pas timide!
- Tu veux pas m'dire comment tu t'appelles?
- (Silence) Mickaël, j'mappelle Mickaël. »

Analyse de la séquence de révélation: la salle de bains

11'48 à 14'27

b/ Suspens

« J'avais envie d'une dramaturgie simple et efficace, on suit un personnage avec un objectif fort dans une dynamique de double-jeu et donc du suspense : Laure / Michaël se demande en permanence si elle va être démasquée ou non et le spectateur avec elle. »

Entrée dans un rapport compliqué avec la réalité, qui va générer une suite de moments de tension que l'on peut faire chercher aux élèves.

Laure découvre qu'un mensonge en amène un autre, sans fin.

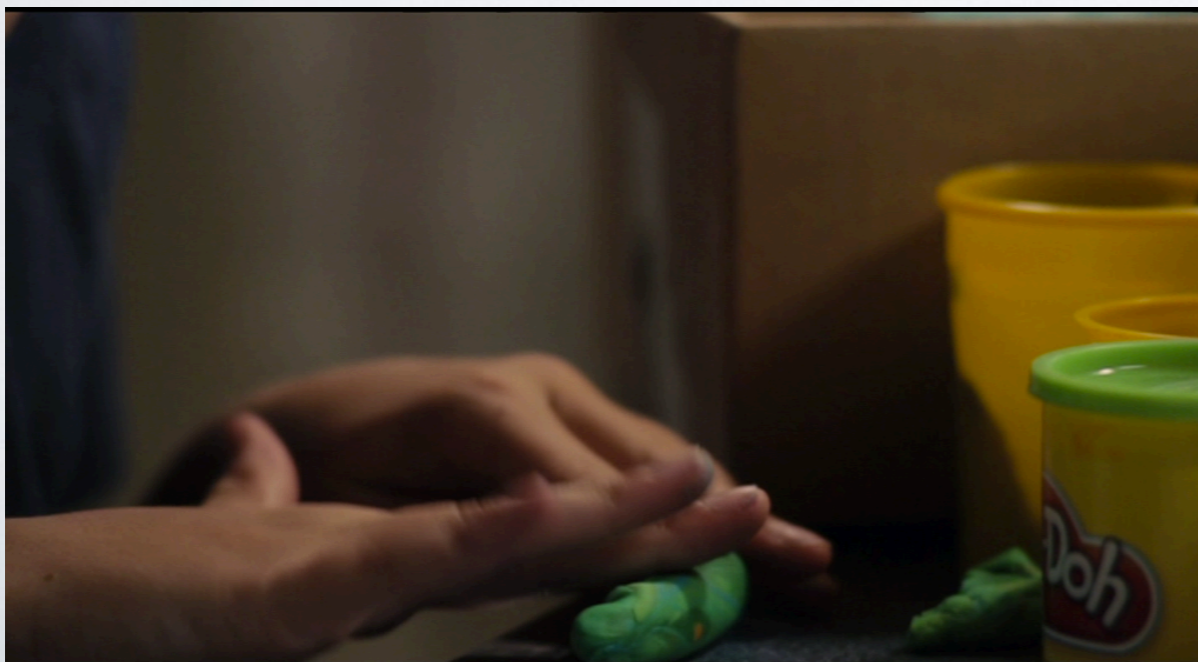

Laure se heurte à des problèmes matériels liés aux codes vestimentaires féminins et à la découverte de son mensonge par sa soeur :

- avoir un lacet rose comme porte-clés (change le lacet)
- uriner comme une fille (se cache... mais très dangereux)
- adopter une attitude masculine au foot (observe et imite)

- porter un maillot de bain de garçon (découpe son maillot)
- avoir, en maillot de bain, la silhouette d'un garçon (modèle un pénis en pâte à modeler)
- acheter le silence de sa petite soeur (lui promet de l'emmener avec elle/lui)
- liste des classes sans son nom (dit qu'il/elle n'est pas encore inscrit)
- défendre l'honneur de sa soeur (se bat de toutes ses forces)

Analyse de séquence: risque majeur: 52'49 à 54'26

c/ Refus de la psychologie

« C'est un film d'action sans psychologie. Le personnage ne réfléchit pas à ce qui lui arrive, il le vit. »

Ces problèmes ne sont pas exprimés par des mots.
Plutôt par des gestes ou des attitudes

Motif du miroir

Comme un perpétuel besoin de construire qui on est, une image en adéquation avec soi

II- DANS UN FILM NATURALISTE

a/ Les lieux

Appartement dans résidence des années 70, classe moyenne

Référence à Ozu, espace où on a peu d'intimité

Même si les lieux ont été travaillés...

... et que certains ont une portée symbolique

b/ La place du jeu et des amis

Le jeu a une place centrale dans le film. La plupart des séquences comportent du jeu dans l'une de ses formes:

JOUER

- Football
- Baignade
- Jeu de 7 familles
- Danse
- Bataille d'eau
- Béret
- pâte à modeler
- Dessin
- Puzzle
- Devinettes
- Action ou vérité
- Se maquiller
- Se faire tomber à l'eau
- Imiter les garçons
- Cache-cache

Analyse de séquence du match de foot: 23'25 à 26

Imiter/ jouer à être un garçon

En contre-point, l'ennui

c/ Tomber amoureux/amoureuse

d/ La famille et les parents

« J'avais envie de ces personnages de parents, de raconter la tendresse et la complicité familiale. (...) C'était presque un film dans le film, une chronique du quotidien. Il était important pour moi aussi de montrer que l'attitude de Laure n'était pas engendrée par une fuite des réalités : Laure se sent bien chez elle. La cellule familiale n'est pas un contrepoint qui donne les clefs du personnage. Je souhaitais créer des rapports qui ne soient pas instrumentalisés par la fiction. »

Deux soeurs qui s'aiment

- Le père: entre tendresse et perplexité

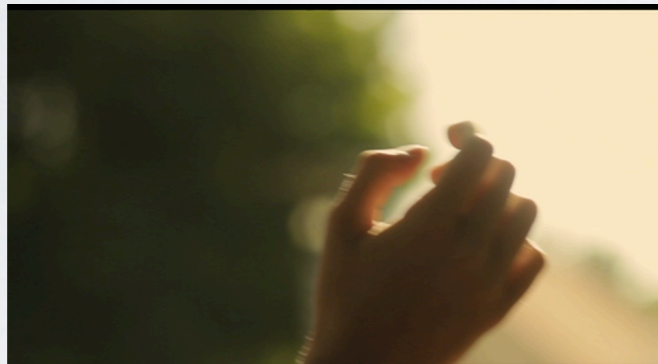

30'30

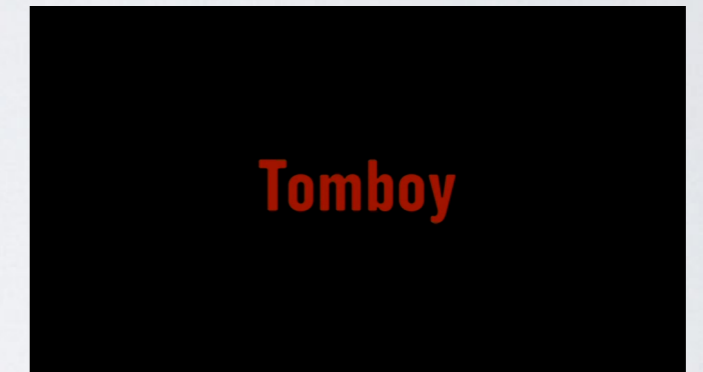
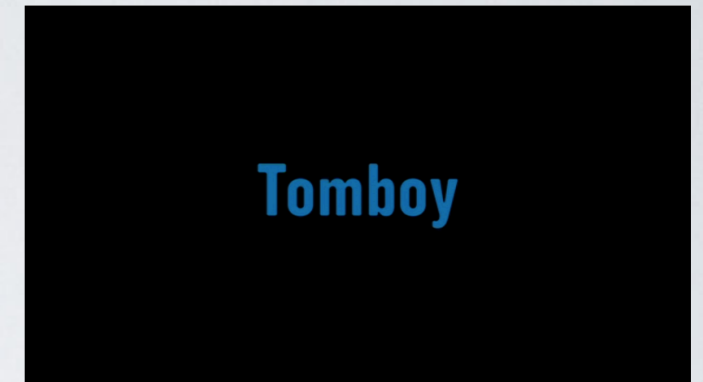
Analyse de la séquence d'ouverture: 0'40 à 2'54

Peu de profondeur
de champ: focalisé
sur enfant ou père

12 plans en
2mn10

La mère: aimante mais bouleversée... et dépassée

III- SORTIE DU « MENSONGE » ?

UN AUTRE MENSONGE?

Elle agit et va expliquer la situation

Scène très dure: fuite

b/ Un nouveau départ?

Analyse de séquence: l'08'46 à l'10'36

c/ Au-delà du « mensonge » réflexion sur les stéréotypes liés aux genres

CINEMA

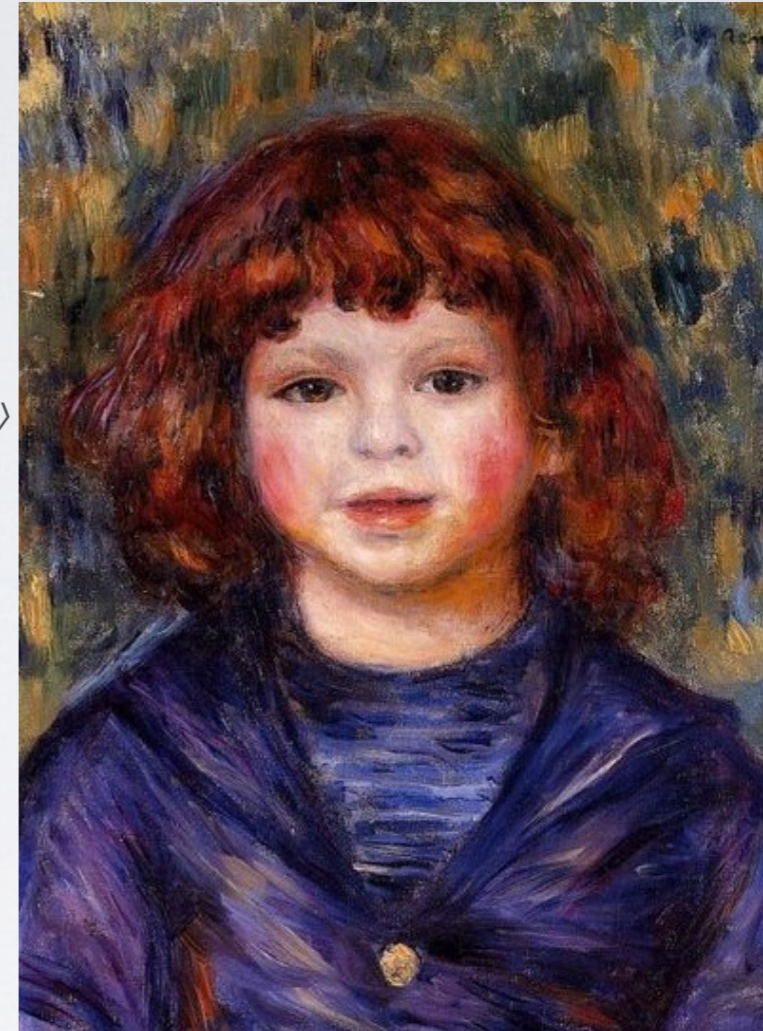
- *Coby*
- *Princes et princesses*, de Michel Ocelot
- *Billy Elliott*
- *Ma vie en rose*
- Court métrage « *Ce n'est pas un film de cowboys* »
Benjamin Parent

CHANSONS

- Angèle: *Ma reine ce soir*
- Bilel Hassani,
Roi: « *Ce qu'on est on ne l'a pas choisi* »
Jaloux: « *T'es pas un vrai mec tu fais trop ta meuf* »

PEINTURE

Pierre, peint par son père
Auguste Renoir

IV- LES ENFANTS ACTEURS

"Il faut créer un équilibre entre la complicité, l'attention, la générosité et l'autorité. Je sous-estimais tout cela avant le tournage et heureusement car sinon je n'aurais jamais fait le film."

"Je coupais peu pour ne pas les impressionner avec le folklore sentencieux et un peu religieux du silence plateau et du clap."

Les enfants acteurs dès les premiers films :

- *Le déjeuner de bébé* des frères Lumière (1895)

- *Le Kid*, Charlie Chaplin (1921)

- *Les 400 coups*, François Truffaut (1959)

Importance du casting et du cinéma « vérité »

Extrait des bouts d'essai pour *Les 400 coups*

Pistes sur les films dont les héros sont des enfants: nanouk.fr

Le modèle de Truffaut...

Qui influence Spielberg

La rigueur de Jacques Doillon *Ponette* (1995)

Travail d'endurance sur la longueur des prises

Documentaire de Jeanne Crépeau, *Jouer Ponette*

Articles sur la question du travail des enfants acteurs:

Document 1: *Le Parisien*, 9 mars 2017

Chaque année, quelque 10 000 enfants, dont plus de 8 000 en Ile-de-France, endossent, contre un salaire, un costume de comédien, d'acteur, de chanteur ou encore de doubleur. A l'instar des chanteurs des «Choristes», en tournée actuellement, ou des jeunes chanteurs des Kids United. Le temps d'une journée, d'une semaine, voire plus, ils travaillent comme les grands.

Mais n'est pas enfant artiste qui veut. En France, le travail des enfants est interdit, sauf dans le spectacle où l'enfant doit obtenir le feu vert de la [Commission des enfants du spectacle](#). Il faut alors remplir un dossier où doivent figurer la présentation du projet, le synopsis, le scénario, les lieux du tournage, la copie du contrat de travail...

A chaque art ses règles

Et ce n'est pas tout! Ce dossier est étudié à la loupe par la Direction départementale de la cohésion sociale ([ex-Ddass](#)) chargée d'évaluer l'aptitude de l'enfant au travail selon «des critères de difficulté et de moralité» et son état de santé. Il s'agit aussi de vérifier la compatibilité du tournage avec sa scolarité. L'enfant doit aussi obtenir le feu vert du rectorat et d'autres autorités.

A chaque art ses règles. Au théâtre, il faut avoir plus de 9 ans, et on ne peut pas jouer plus d'une représentation par jour. Et pas plus de trois par semaine. Au cinéma et à la télé, pas de rôle avant 3 mois et, plus on est grand, plus on peut travailler longtemps. Les tournages de minuit à 6 heures du matin sont interdits sauf autorisation spéciale de l'inspection du travail et de la Commission des enfants du spectacle.

330 € par jour minimum pour un figurant

Sur un plateau, pas question de laisser le jeune sans un adulte référent. A l'exception des longs tournages, où la production «fournit» aux rejetons un coach, nounou, ou professeur particulier. Enfin, le salaire minimum est de 330 euros par jour pour un figurant et de 400 euros pour un rôle plus important. Voire plus, si l'enfant est connu... En revanche, star ou anonyme, tous devront attendre leur majorité pour toucher leur salaire qui reste sagement bloqué à la [Caisse des dépôts et consignations](#).

Document 2: Les Inrockuptibles, février 2015

Comment les enfants sont-ils repérés pour jouer dans des films ?

A l'époque où le mot "casting" n'existait pas, les enfants se présentaient d'eux-mêmes aux offres de rôles des réalisateurs, sans les parents. C'était notamment le cas de Jean-Pierre Léaud pour "Les 400 coups" de Truffaut, film dont les "bout d'essais" font toujours frissonner de plaisir aujourd'hui. Comme le décrit l'article de Libération, le choix du jeune acteur d'autrefois était ainsi : "on ne choisit pas l'enfant, il surgit, impose sa personnalité et sa flamme, se détache du lot". François Truffaut n'a eu que 60 enfants à "caster" pour ce rôle, sans manquer de proposer des rôles secondaires ou de figuration à ceux qui n'étaient pas retenus.

En 2015, sites spécialisés et castings sauvages

En 2015, la donne a changé. La mosaïque d'enfants-acteurs actuels se compose sur un fond particulier : les agences et les sites spécialisés dans le casting sont légion (ainsi a été trouvée la jeune Zoé Héran, pour Tomboy de Céline Sciamma - la jeune fille, inscrite par sa mère, s'est trouvée plus motivée par le rôle que par le métier d'actrice en lui-même). Les chercheurs de têtes cinématographiques foisonnent, même si la reformulation incessante de la loi sur la dérogation de l'interdiction du travail des enfants, a mis des bâtons dans les roues aux cinéastes.

En marge des sites, les castings sauvages existent toujours. Plusieurs cinéastes, par peur de l'enfant "trop conforme, trop mignon", se fauillent aux sorties d'école et dans les squares, comme Stéphane Batut, directeur de casting, notamment pour Les Beaux Gosses de Riad Sattouf. Mais là aussi, le paysage a changé. «Les écoles se sont fermées. On ne peut plus y entrer pour observer les enfants pendant la récréation, déjeuner avec eux à la cantine.» Une fois qu'il a glissé sa carte de visite, environ 20% des parents le rappellent. Par la suite, 15% d'entre eux se déplacent. Souvent, le casting laisse donc le cinéaste sur sa faim.

Un encadrement strict

Quant à la loi française sur l'emploi d'enfants comédiens, elle est strictement encadrée. Les cinéastes doivent envoyer leur scénario à un service de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS, ex-Ddass) qui peut exiger des modifications, interdire le tournage ou surgir à l'improviste pendant l'enregistrement des scènes. Les cinéastes tentent de prévoir un scénario consensuel. Les scènes de nu sont proscrites - elles ne l'étaient pas dans les années 70. Et un pôle enfant constitué de médecins et pédiatres suit les jeunes acteurs, si le scénario comporte des scènes susceptibles d'être traumatisantes.

Les horaires de travail s'arrêtent de plus à deux heures quotidiennes pour les enfants de 3 à 6 ans, une heure pour les moins de trois ans - les vrais jumeaux deviennent ainsi des acteurs très demandés pour les petits rôles. En somme, la désinvolture de Jean-Pierre Léaud au "casting" des 400 coups n'aurait sûrement et tristement plus lieu d'être aujourd'hui.