44e FESTIVAL des 3 CONTINENTS NANTES

SOFIA

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

LE FESTIVAL DES 3 CONTINENTS
LE GOÛT DE LA DÉCOUVERTE ET DE LA RENCONTRE

Chaque année depuis 1979, à la fin du mois de novembre à Nantes, le Festival des 3 Continents propose des films de fictions et des documentaires d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.

Cette spécialisation géographique, pionnière en son temps, ne résume pas l'identité du Fes- tival, elle est une des formes de ce qui l'anime et le distingue : la passion et la curiosité, le goût de la découverte et des rencontres, l'amour des films du Sud et la volonté de les servir.

Depuis sa création, le Festival des 3 Continents a constamment fait preuve d'un flair cer- tain dans sa programmation. De nombreux hommages ont fait date : Raj Kapoor (Inde) en 1984, nouvelle vague argentine dès 1997 et à nouveau en 2002, Melvin Van Peebles en 1979 (USA), Tolomouch Okeev (Kirghistan) en 2002, Satyajit Ray (Inde) en 2006... La Compétition a également ses titres de gloire : Souleymane Cissé (Mali) en 1979, Hou Hsiao-hsien (Taïwan) en 1984, Abbas Kiarostami (Iran) en 1987, Wong Kar-wai (Hong-Kong) en 1991, Tsai Ming- liang (Taïwan) en 1993, Jia Zhang-ke (Chine) en 1998 et bien d'autres encore...

Le Festival des 3 Continents a été et restera un lieu de découvertes et de rencontres, un lieu d'échange et de passion.

L e Jour où je suis devenue femme, Roozi keh zan Shodam

The Aquarium, Yousri Nasrallah

UN AIR DE FAMILLE

Gran Torino, Clint Eastwood

Risquons-nous à une platitude ! Quel que soit le tour pris par les événements, la famille et la vie conservent de l'une à l'autre une part irréductible. Dès lors, moins qu'un lieu commun, une servilité, un truisme, sous l'évidence percent d'autres questions où il est précisément question de tout ou presque. Avec netteté d'abord : conjugalité, enfant, affects, instruction, transmission, filiation dans une compréhension élargie de la parenté. De façon moins perceptible mais inhérente ensuite : rivalité, abandon, hérédité, oubli, refoulé, et leur traduction en termes dramatiques et romanesques, mariage, tromperie, indifférence, secret de famille, appât du gain ou du pouvoir, frustration et haine.

Depuis Sophocle (495 av. J.-C.), qui en la matière connaissait son rayon, rien de nouveau. Certes, les repères et pratiques ont évolué au contact des mutations profondes et désormais accélérées de nos sociétés. Mais si les affaires familiales sont déclinées dans toutes les langues et maintes disciplines de la sociologie à la psychologie, du droit à la génétique, c'est qu'elles nous paraissent irrémédiablement décisives, réexposables, toujours les mêmes et différentes. Le groupe « famille » et son intimité relèvent en ce sens d'une sorte d'atelier des passions intimes, d'un microcosme expérimental où la société trouverait à se refléter dans des versions mises à jour de thèmes intemporels. La littérature, le théâtre et le cinéma en ont perçu à la fois les impératifs et les richesses infinies révélant dans leurs fictions d'étonnantes et parfois troublantes correspondances avec nos scénarios personnels. Aussi lointaine soit-elle, la famille des autres devient par les dédoublements de l'imaginaire un peu la nôtre. Rien que nous n'ayons in extenso vécu, rien pourtant de plus immédiatement reconnaissable et familier, le second terme trouvant ici une occasion de recouvrir le plein régime de sa signification. C'est précisément à cet endroit que la formule consacrée de notre titre, Un air de famille, voudrait laisser poindre tout son potentiel réflexif. Si les familles et liens qui existent entre leurs membres font (des) histoires, il y a aussi entre les films de cette programmation des différences et de liens de parenté, des motifs contigus qui donnent à leur rapprochement cohérence et intérêt. Le classique *Voyage à Tokyo* (1953) de Yasujiro Ozu (régulièrement classé parmi les dix films les plus importants de l'histoire du cinéma) donne moins à voir une famille heureuse qu'à la suite des précédents films de son auteur un temps où ses membres allant de l'un vers l'autre découvrent qu'ils s'éloignent. Tous les films d'Ozu à venir porteront la trace mélancolique de cette découverte, celle d'une vie désormais faite de moments où une famille cesse d'être ce qu'elle était. Dans *Les Bienheureux* (2017) de Sofia Djama, adultes et jeunes semblent aussi bien cernés que divisés par les conséquences des années de terreur traversées pendant une décennie par l'Algérie. Le f ilm semble moins guidé par la tentation de faire à tout prix de sa famille le miroir du peuple algérien tout entier que par l'urgence de saisir, des années plus tard, dans le temps présent d'une nuit de doute, les stigmates diffus de cette tragédie et l'amplitude d'hésitations contradictoires inhérentes à toute quête personnelle.

Clint Eastwood et Bong Joon-ho sont chacun à leur manière passés maîtres dans l'art d'ouvrir leurs films à une stimulante porosité entre les genres. *Gran Torino* et *Parasite*, leur plus grand succès public, réaffirment cette ligne de conduite en déclinant d'insoupçonnables nuanciers de tonalités. Énième récit d'adoption pour l'Américain qui condense à l'échelle réduite d'un quartier une géographie américaine où la famille prend la forme déclinée de la minorité ethnique, de la communauté religieuse ou celle du gang pour sonder la notion d'appartenance comme dimension constitutive essentielle de la société américaine.

Deux maisons mitoyennes dans Gran Torino, deux maisons que tout distingue et éloignées dans l'espace comme le sont les familles Park et Kim aux deux extrémités de l'échelle sociale du miracle économique coréen dans Parasite. Récit sacrificiel et quasi-crépusculaire d'un côté, jeux de massacre et d'infiltration de l'autre, Gran Torino et Parasite semblent pourtant travaillés par la même question d'un rapprochement où l'humour finit par céder du terrain à l'emprise du noir. Deux maisons encore dans La Ciénaga, bientôt rassemblées dans une promiscuité poisseuse lors d'un été torride. Le premier film de Lucrecia Martel fait planer sur son monde une ambiguïté viscérale chargeant la vie quotidienne et familiale d'une inquiétante étrangeté. Le pourrissement inexorable du rapport entre l'individuel et le collectif vient aliéner de manière insidieuse les relations entre adultes et enfants.

Relations de classes et par conséquent d'argent une fois encore dans Gente de bien. Le premier f ilm de Franco Lolli regarde son monde depuis les yeux d'Eric, dix ans, pris entre deux adultes, un père sans le sou auquel il vient d'être confié par sa mère, et l'employeuse de ce dernier qui voudrait prendre l'enfant sous son aile. Lolli conjure habilement l'apparent manichéisme de sa fable par un enchaînement de situations où les repères des uns et des autres semblent se dissoudre. Tout n'est au fond qu'une affaire de composition et de lecture, ce que le regard d'Eric finira par percer à jour.

Sofia de Meryem Benm'Barek regarde à travers son personnage-titre une famille et un entourage à laquelle un déni de grossesse la confronte. Mise à jour de la permanence d'archaïsmes, d'une mécanique coercitive qui prend la jeunesse dans l'étau des conventions morales d'une société patriarcale.

Last but not least, nous ne pouvions manquer d'ouvrir cette programmation à Hirokazu Kore-Eda à l'occasion de l'hommage que nous entendons lui rendre cette année. Sur une intrigue qui rappelle un succès populaire du cinéma français, La Vie est un long fleuve tranquille (1988) d'Étienne Chatillez, Tel père tel fils explore suite à l'échange de deux enfants à leur naissance, la complexité des liens de filiation et du sens véritable de l'amour parental. Là encore entre la famille Nonomiya, le père Ryota est un architecte socialement accompli, et celle des modestes Saiki dont Yukei, le père, tient une quincaillerie, une patente différence de classe qui se traduit par la manière de composer son rôle de parent. Mais la question véritable est ailleurs : par-delà les liens du sang et le regard que chacun veut porter sur sa progéniture, à quel moment un père devient-il vraiment celui de son enfant ?

Ces films le disent chacun avec leur voix singulière, les familles sont des lignes de temps sur lesquelles fiction et réalité sont livrées à d'incessantes transactions, comme en recherche d'un point de convergence, d'un signe d'acquiescement.

L'ondulation de ces lignes est la trame d'une partie de nos existences. Les rendant visibles, le cinéma devient à la fois un point de recul et la possibilité d'une immersion. Entre les deux, un basculement de focale qui est aussi une incitation à nous questionner sur ce va-et-vient par lequel nous devenons nous-mêmes.

Jérôme Baron

Directeur artistique du festival

Sofia, Meryem Benm'Barek

SOFIA

Meryem Benm'Barek

Meryem Benm'Barek est née en 1984 à Rabat au Maroc.
Elle a étudié l'arabe à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales à Paris avant de rejoindre en 2010 l'INSAS à Bruxelles pour y étudier la réalisation. Elle y a réalisé cinq courts métrages, notamment *Nor* en 2013 et Jennah en 2014. Ce dernier a été en sélection pour les Oscars 2015 et dans de nombreux festivals internationaux.
Elle est également intervenue pour la création de design sonore et a exposé au Victoria and Albert Museum de Londres.
Sofia est son premier long métrage. Il fut présenté à Un certain regard au Festival de Cannes en 2018 où il obtient le prix du meilleur scénario.

Fiche technique du film

GENRE : Fiction-Drame

PAYS : France, Maroc, Qatar

ANNÉE DE PRODUCTION : 2018

RÉALISATION, SCÉNARIO : Meryem BENM'BAREK

PHOTOGRAPHIE : Son DOAN

MONTAGE : Céline PERREARD

SON : Aïda MERGHOUB

PRODUCTEUR : Olivier DELBOSC – Curiosa Films

DISTRIBUTION : Memento Films Distribution

DURÉE : 1h26

DATE DE SORTIE FRANÇAISE : 5 septembre 2018

CONTENU PAR THEMATIQUES :

AVANT LA PROJECTION

• **L' AFFICHE DU FILM**
- Petite histoire de l'affiche de cinéma et analyse (p.6)
- Ecriture d'invention - Imaginer un synopsis (p.7)

APRES LA PROJECTION

• **LA TRAME NARRATIVE**
- Rédiger un synopsis et dégager les thématiques (p.8)

• **QUESTIONNER LA MISE EN SCENE**
- Un portrait contemporain du Maroc (p.9)
- Le secret de famille (p.11)

• **LES PERSONNAGES**
- Sofia et Lena (p.12)
- La famille (p.14)

• **LES GENRES DU FILM**
- Un film de femme(s) (p.15)
- Un drame social (p.16)

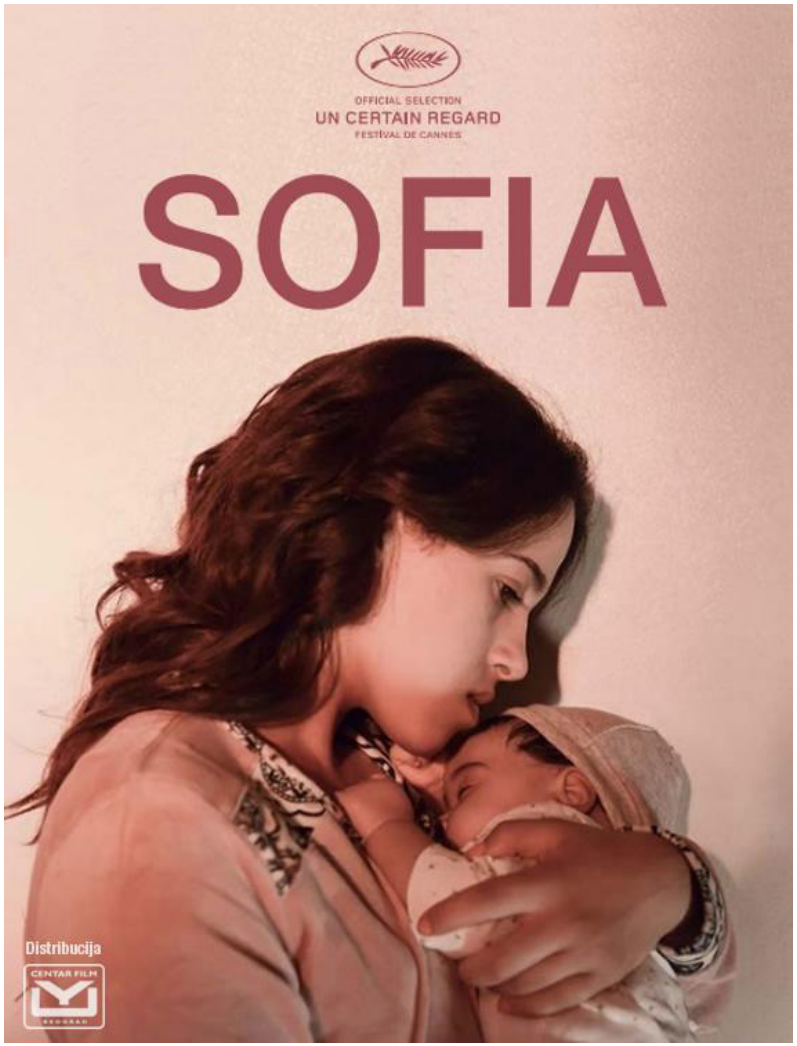
• **PAGE PERSONNELLE (p.17)**

AVANT LA PROJECTION

L'AFFICHE DU FILM

- **Petite histoire de l'affiche de cinéma** :

L'affiche est un élément important. Apparue pratiquement en même temps que l'industrie cinématographique, elle est un outil de communication principal car elle en dit long sur ce que le film a à nous raconter. C'est à partir de 1920 que l'affiche de film pose les bases des affiches telles que nous les connaissons. L'intervention de la photographie dans la technique d'imprimerie à la fin des années 1950 parachève cette évolution. Ainsi le support publicitaire se rapproche de son objet, le film, jusqu'à se fondre avec lui, d'autant plus en France qu'à l'étranger l'affichage demeure un support publicitaire plus important. Ainsi les deux inventions française que sont le cinéma et l'affiche continuent d'avancer de concert à travers l'affiche de cinéma.



Propose une analyse de l'affiche (éléments de compostions, type d'image, couleurs, point de vue...) :

ECRITURE D'INVENTION - INVENTER UN SYNOPSIS

D'après les indices que fournit l'affiche, quelles hypothèses peux-tu faire sur le film (genre, lieux, personnage(s), intrigue...) ? Rédige un court synopsis du film que tu as imaginé. Tu peux inventer des personnages, leurs noms...

APRÈS LA PROJECTION

LA TRAME NARRATIVE

- Rédiger un synopsis et dégager les thématiques

Rédige un résumé du film : personnages, lieu.x, temporalité, action, rapports entre les personnages

D'après toi , quelles sont les thématiques mises en lumière par dans *Gran Torino* ?

QUESTIONNER LA MISE EN SCÈNE

- Un portrait contemporain du Maroc

Le principal de l'action se déroule à Casablanca, que connaîs-tu de cette ville, et plus largement du Maroc actuel?

L'article 490 du Code pénal du Maroc stipule que les relations sexuelles hors mariage peuvent conduire à des peines d'emprisonnement. Le savais-tu avant de visionner le film? Comment as-tu réagi à cette interdiction qui est peut paraître étonnante d'un point de vue occidental?

Quels sont les élements qui dépeignent une société profondément inégalitaire ?

Comment s'incarne le rapport à la tradition pour les différents personnages du film?

En quoi la réalisatrice pose un regard nuancé sur l'Occidentalisme (incarné par Léna notamment)?

- Le secret de famille

Comment se positionnent les différentes femmes face au secret de Sofia ?

Comment comprends-tu le choix du mensonge de Sofia ? Que penses-tu du piège dans lequel Omar se retrouve bloqué ?

D'après toi, le film invite-t-il à une fin ouverte concernant le secret de Sofia ?

LES PERSONNAGES

- Sofia et Lena

	Description	Valeurs et statut social	Vision du monde

Comment interragissent les deux jeunes femmes? Selon toi, leurs visions du monde sont-elles compatibles?

Propose les grandes lignes d'un scénario dans lequel c'est Lena qui tombe enceinte. Selon toi, pourquoi la réalisatrice a choisi de se focaliser sur Sofia ?

- La famille

Dès la première séquence quelle semble être la place de Sofia au sein de sa famille? Appuie-toi sur des éléments du cadre, sur les rapports de forces entre personnages, sur l'action en hors-champ...

Précise la place et le rôle des hommes et des femmes dans les différentes familles

	Hommes	Femmes
Famille de Sofia		
Famille de Lena		
Famille de Omar		

LES GENRES DU FILM

- Un film de femme(s)

Présente le personnage féminin de *Sofia* de ton choix (caractère, nuance, parcours personnel, comparaison avec d'autres héroïnes que tu connais...)

Commente librement ce commentaire de la réalisatrice de Sofia : «Je trouvais qu'il manquait quelque chose dans la représentation qui est faite des femmes dans le monde arabe, qui sont souvent vues comme les grandes victimes du patriarcat. Je ne nie pas le fait que le Maroc soit une société patriarcale, mais c'est une vision incomplète et binaire. C'est que j'ai voulu proposer dans Sofia, c'est une vision un peu plus large de la condition féminine à travers le prisme économique. C'est un peu réducteur de mettre tout le monde dans le même panier»

Y-a-t-il selon toi une évidence à ce que ce film soit écrit et réalise par une femme?

- Un drame social

Quel est selon toi le drame de Sofia ? C'est une question très ouverte, sens-toi libre de t'appuyer sur des passages du films.

Comment ce drame personnel révèle le dysfonctionnement global d'une société toute entière?

PAGE PERSONNELLE

Décris ton expérience de la (re)découverte de ce film. Est-ce qu'il t'a plu? Quelle que soit ta réponse, pourquoi? Qu'en retiens-tu ? As-tu vu un autre film auparavant qui t'as fait penser à celui-ci?