

Synopsis

Constitué de cinq courts métrages, *Lumineuses* propose une galerie de portraits au féminin :

- Celui de Vida tout d'abord, dans *Beach Flags* de Sarah Saidan. Jeune nageuse iranienne, elle rêve de pouvoir participer à une compétition de *beach flags* (une épreuve de sauvetage sportif) en Australie, mais elle est soudain concurrencée par une nouvelle venue, Sareh.

- C'est ensuite Rebecca dans *No d'Abbas* Kiarostami, à qui l'on propose de devenir actrice, mais à une condition : accepter de se faire couper les cheveux à ras. La petite fille de quatre ans est-elle prête à faire ce sacrifice pour devenir une star de cinéma ?

- Dans *L'île Jaune* de Léa Mysius et Paul Guilhaume, on suit Ena, onze ans, qui passe les vacances d'été avec ses parents au bord de la mer. Ena n'a qu'une idée en tête : rejoindre un jeune pêcheur dont elle s'est amourachée. Le mystérieux Diego pourra peut-être l'y aider.

- Dans *Zohra à la plage* de Catherine Bernstein, une nounou d'origine algérienne, Zohra, passe une journée au bord de la mer avec la famille pour laquelle elle travaille. Il fait très chaud, tous profitent des plaisirs de la plage, sauf Zohra qui n'est pas trop à son aise.

- June conclut ce programme. La petite fille est l'héroïne d'*Oripeaux* de Sonia Gerbeaud et Mathias de Panafieu. Habitant en bordure de forêt, June est l'amie des coyotes qui rôdent aux alentours. Mais ces derniers sont indésirables, et les hommes du village vont bientôt prendre les armes contre eux.

Cinq films, un programme

Les films rassemblés dans le programme *Lumineuses* n'ont pas été réalisés initialement pour être projetés ensemble. Leur réunion, lorsqu'elle est pensée, comme c'est le cas ici, génère des résonances, des rebonds, qu'il est toujours bon d'interroger.

①

Quelles sont les différences et les points communs qui existent entre les personnages de *Lumineuses* ?

②

Dans quels lieux se passent les films ? Les lieux semblables d'un film à l'autre sont-ils filmés de la même façon ? Dégagent-ils la même impression ? Pourquoi ?

③

Que signifie pour vous le titre du programme *Lumineuses* ?

Émancipées

« Sois belle et tais-toi » : au cinéma, les femmes ont souvent été cantonnées aux seconds rôles, voire même au simple statut de faire-valoir – esthétique et silencieux – des héros masculins. Mais cet état de fait, installé depuis la naissance du cinéma, se transforme peu à peu. Depuis quelques années, on assiste à un renouveau des luttes féministes. Elles visent à imposer l'égalité femmes-hommes dans tous les lieux d'une société, et aussi à faire évoluer les représentations. Les cinq films qui composent *Lumineuses* dessinent un panorama de personnages féminins qui résonnent avec ce mouvement contemporain.

Ces héroïnes affrontant des situations d'oppression et/ou de malaise, et découvrant leur propre pouvoir de dire « non », participent en effet à redéfinir l'image des femmes à l'écran. L'émancipation de Vida, Rebecca, Ena, Zohra et June prend cependant diverses couleurs. S'il s'agit pour plusieurs d'entre elles de lutter directement contre le pouvoir que les hommes et la société patriarcale dans son ensemble font peser sur les femmes, *Lumineuses* présente aussi des portraits de jeunes filles s'émancipant du monde adulte et réussissant à lui opposer une parole, un point de vue singulier.

Des corps

Si chaque personne est appelée à habiter le corps qui est le sien, son enveloppe charnelle n'est pas qu'un simple don biologique. Sur ce corps pèsent nombre de données culturelles, qui ne sont pas les mêmes en fonction du lieu d'origine, du sexe, des âges, des individus. Comme tous les arts visuels, le cinéma véhicule et interroge ces représentations du corps qui, même sans que l'on s'en rende compte, influence notre manière de nous regarder et d'appréhender les autres. Dans l'œil de cinéastes très majoritairement masculins, le corps féminin a souvent été filmé comme objet de désir, forcément jeune, svelte, séduisant et en pleine santé. Cette représentation, restrictive au regard de la pluralité du vivant, pèse sur les femmes et les hommes également.

À travers la diversité de ces personnages féminins, jeunes et moins jeunes, occidentaux ou non, *Lumineuses* nous invite à réfléchir à ces questions. Le corps n'y est plus l'objet du regard d'un autre, mais bien plutôt le lieu même du sujet, soumis aux exigences culturelles et sociales, mais avant tout sensible aux autres et au monde alentour.

Des lieux

Les lieux invitent ceux qui les habitent à certains types d'histoire. Les films de *Lumineuses* se déroulent sur des frontières entre deux mondes : le bord de l'eau pour les quatre premiers, l'orée des bois pour *Oripeaux* qui conclut le programme. Dans l'imaginaire collectif, la plage est toujours associée aux vacances et aux plaisirs de l'été. On retrouve notamment cette dimension dans *No*, *L'Île Jaune* et *Zohra à la plage*. Mais alors que nombre de films font de la plage un lieu d'insouciance, *Lumineuses* en fait également le lieu d'une mise à nu, un endroit où les personnages vont se trouver en prise avec leur fragilité, exposés au regard et au pouvoir des autres. Poussés dans leurs retranchements, dans des lieux – plages ou orée – qui sont aussi des frontières – ou bien peut-être le bord du monde – Vida, Ena, Rebecca, Zohra et June vont devoir trouver des moyens de se réinventer, soit pour y trouver une place à leur mesure, soit pour refuser tout net le monde comme il va.

Dans le grand bain

Omniprésente dans *Lumineuses*, l'eau est un élément qui chatoie d'une multitude de significations.

①

Quel rapport entretient Zohra avec la plage ? Que se joue-t-il pour elle dans ce lieu ? En vous appuyant sur la manière dont le plan [1] est composé, pouvez-vous décrire ce que ressent le personnage ?

②

De par la nature du sport dont il porte le nom, *Beach Flags* multiplie les situations autour de l'eau. Quelle signification prend cet élément dans le plan [2], situé dans la rizière où travaille Sareh ?

③

No [3] et *L'Île Jaune* [4] mettent également en scène des personnages silencieux face à la mer. On peut bien sûr y voir un rapport d'échelle – je suis si petite et le monde autour de moi est si grand. D'après vous, à quoi pensent les personnages féminins face à l'immensité ?

1

2

3

4

Fiche technique

BEACH FLAGS

France | 2014 | 13 min

Réalisation, scénario, création graphique

Sarah Saidan

Son

Lionel Guenoun

Montage

Hervé Guichard

Décor

Jean Bouthors

Musique

Yan Volsy

Production

Sacrébleu Productions

Folimage Studio

Format

1.66, animation, couleur

NO

France | 2010 | 10 min

Réalisation

Abbas Kiarostami

Production

La Cinémathèque française

Zadig Productions

Format

1.66, couleur

L'ÎLE JAUNE

France | 2015 | 30 min

Réalisation

Léa Mysius

Paul Guillaume

Interprétation

Ena Letourneux

Alexandre Branco

Image

Paul Guillaume

Son

Gaël Eleon

Montage

Pierre Deschamps

Production

Trois Brigands Productions

F comme Film

Format

2.40, couleur

ZOHRA À LA PLAGE

France | 1995 | 9 min

Réalisation, scénario

Catherine Berstein

Interprétation

Zoubida Bourgogne

Image

Jean-Philippe Bouyer

Son

Nathalie Vidal

Montage

Agnès Bruckert

Production

Movimento Productions

Format

1.66, couleur

ORIEPEAUX

France, Belgique | 2013 | 10 min

Réalisation, scénario, animation

Sonia Gerbeaud

Mathias de Panafieu

Musique

Nathanaël Bergese

Son

Pablo Chazel

Production

25 Films

Ambiances A.S.D.L.

Format

1.66, animation, couleur

Analyse de séquence

Dans la première séquence de *L'Île Jaune*, Ena fait la connaissance de Loïc, un jeune pêcheur qui lui présente les anguilles qu'il vient d'attraper. Cette rencontre va profondément la troubler.

- ① Que dégage comme sensation la vision des anguilles dans le premier plan du film [1] ? Quelles significations prennent-elles à nos yeux ?

- ② Pouvez-vous décrire les différences existant entre le personnage d'Ena [2] et de Loïc [3] tant au niveau corporel et vestimentaire que dans la manière dont ils sont filmés (angles de prise de vue, décor alentour, lumière...) ? Que racontent pour vous ces différences ?

- ③ Ena est silencieuse, mais face à Loïc, elle semble soudain saisie d'une vive émotion. Pouvez-vous essayer de définir ce qui se joue en elle [4] ?

1

2

3

4