

COLLÈGE AU CINÉMA

HOLD-UP FILMS & PRODUCTIONS présente

un film de Céline Sciamma

Tomboy

 61e Internationale
Filmfestspiele
Berlin
BERLIN 2011
PANORAMA

Zoé Héran Jeanne Disson Malonn Lévana Sophie Cattani Mathieu Demy

Scénario et réalisation Céline Sciamma Production Bénédicte Couvreur Casting Christel Baras Image Crystel Fournier Son Benjamin Laurent / Sébastien Savine Montage Julien Lucheray Musique Daniel Sobrinho
1er assistant réalisateur Valérie Roucheix 2e assistant réalisateur Thomas Grézaud Directrice de production Gaëtane Josse Maquillage Mario Luiset Une production Hold up films En coproduction avec Cinea Films et ARTE France Cinéma
Avec la participation de Canal + et ARTE France Avec le soutien de la Région Île-de-France en partenariat avec le CNC En association avec ARTE / Cofinova et Films Distribution
Ventes internationales Films Distribution Distribution Pyramide WWW.PYRAMIDEFILMS.COM

HOLD
- UP
FILMS & PRODUCTIONS

arte

CANAL+

France

PYRAMIDE
DISTRIBUTION

Ministère de la Culture et de la Communication
Centre National du Cinéma et de l'Image Animée
Ministère de l'Éducation nationale
Conseils généraux

CNC

Tomboy

France, 2011, 35mm PAD numérique, Couleur, 1h 22'.

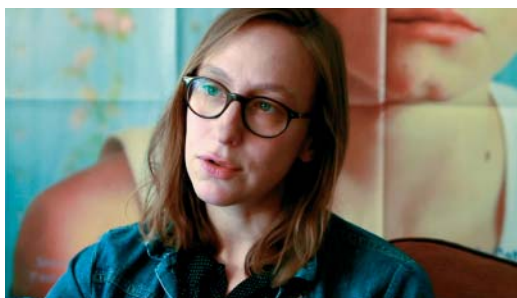
Réal et scén. : Céline Sciamma.

Prod. : Hold Up Films et Productions.

Dist. : Pyramide Distribution.

Interprétation :

Laure/Michaël (Zoé Héran), Jeanne (Malonn Levana), Lisa (Jeanne Disson)...

Céline Sciamma

NAISSANCE DU FILM

Tomboy est le troisième film de Céline Sciamma, après *Naissance des pieuvres* (2007) et *Pauline* (court métrage, 2009). Son envie de faire un film sur une petite fille se faisant passer pour un garçon était si forte qu'elle a surmonté tous les obstacles en huit mois à peine. L'idée, pensée en mars, devint scénario en avril. La recherche de financements se déroula courant mai, et les castings (recherche d'acteurs) suivirent dans la foulée. Vu le peu de temps disponible pour faire recherche sur plusieurs semaines et des essais répétés devant la caméra, Céline Sciamma a eu recours à des agences de comédiens. Ces agences s'occupent de la carrière des comédiens et les proposent aux réalisateurs et producteurs.

Elle a donc découvert Zoé Héran (Laure) dans une agence de comédiens : Zoé, encore débutante dans le métier (un téléfilm, quelques publicités), portait alors les cheveux longs mais son attitude la rapprochait du garçon manqué. Ensuite, ce fut le tour de Malonn Levana (Jeanne), également repérée en agence. La réalisatrice s'est décidée pour elle car elle « avait à la fois le physique que je recherchais et de la maturité dans l'expression, beaucoup de vocabulaire ». Ce souci de trouver le physique juste a conduit la réalisatrice à choisir Jeanne Disson (Lisa) à cause de sa silhouette de petite fille étrange. Pour la bande de copains, l'équipe du film a engagé les vrais amis de Zoé Héran.

Aucune répétition n'a été effectuée avant le tournage, mais un travail de lecture pour saisir les enjeux, les personnages et la mise en scène avec les petits comédiens a servi de préparation.

Le tournage (comptant une dizaine de personnes seulement) eut lieu au mois d'août pendant vingt jours.

SYNOPSIS

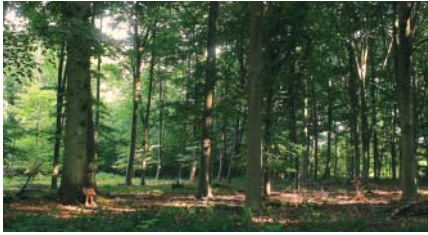
Un enfant de dix ans, debout dans une voiture décapotable se laisse porter par le vent, puis prend le volant avec son père. Arrivés au pied d'un immeuble, le père et l'enfant transportent des cartons dans leur nouvel appartement où ils retrouvent la maman enceinte et la petite sœur. Le soir, les parents parlent d'organisation : la rentrée scolaire est dans trois semaines et la naissance du bébé aussi. Le lendemain matin, tandis que sa cadette s'assoupit, l'enfant regarde du balcon des garçons s'amuser. Descendu pour les rejoindre, il rencontre Lisa. Quand cette dernière lui demande comment il s'appelle, il répond en hésitant « Michaël ». Lisa lui présente ses copains qui jouent à l'orée de la forêt. De retour chez lui, l'enfant prend un bain avec sa sœur. Leur mère les appelle respectivement Laure et Jeanne. Michaël/Laure est en réalité une fille ! Réussira-t-elle à ne pas se faire démasquer ?

À VOUS DE CHERCHER DANS LA SÉQUENCE

À l'aide des photogrammes de la séquence reproduite ci-contre (p.3)

1. Identifiez les personnages des plans 1b, 2a, 3, 6a, 9a.
2. Plan 0. Comment la réalisatrice fait-elle ressortir la solitude et le désarroi de Laure ?
3. Le plan 1a prolonge-t-il l'action du plan 0 ? Que suggère la réalisatrice avec ce montage cut des deux plans ?
4. Relevez les couleurs des vêtements de Laure, Jeanne et la mère. Qu'en déduisez-vous ?
5. Relevez les autres procédés utilisés par la réalisatrice pour nous faire comprendre que Laure ne s'intéresse pas au bébé comme sa mère et sa sœur ?
6. Quel plan nous permet de voir ce que regardait Laure du haut de son balcon aux plans 6c et 6d ? Identifiez ce personnage.
7. Observez les visages des deux filles aux plans 9b, 10, 11a, 11b. Qu'expriment-ils ?

Tomboy

0

1a

1b

2a

2b

2c

2d

3

4

5

6a

6b

6c

6d

7

8

9a

9b

10

11a

11b

MISE EN SCÈNE

À hauteur d'enfant

Les enfants étant les héros du film, la réalisatrice place sa caméra à leur hauteur plutôt qu'à celle des adultes. Impossible dans ces conditions de montrer dans un espace réduit un adulte debout et en entier avec un enfant. D'où par exemple des scènes où la mère enceinte et fatiguée reste allongée, au niveau donc, de ses filles.

Masculin/Féminin

La réalisatrice associe le masculin et le féminin aux décors principaux. L'héroïne est Laure dans l'appartement, et Michaël à l'extérieur. La fille est ici rattachée à l'intérieur et à l'intime alors que le garçon s'épanouit à l'extérieur. Les mères, Lisa, Jeanne sont-elles aussi des silhouettes ancrées dans un espace privé tandis que les copains et le père apparaissent ou jouent dehors. L'intérieur est délicatement mis en lumière et s'oppose aux scènes d'extérieur. Dans ces dernières, l'éclat de la lumière d'été englobe les enfants et les couleurs des vêtements (rouge, vert, bleu) intensifient les mouvements. À l'intérieur, la lumière voilée (par les rideaux des chambres) adoucit et consolide ce nid dans lequel les parents couvent leurs petites.

AUTOUR DU FILM

Tomboy

Point de garçon prénommé Tom dans le film. Pourquoi ce titre alors ? C'est que *tomboy* signifie « garçon manqué » en anglais. Le port du pantalon suffisait autrefois pour qu'une fille soit traitée de « garçon manqué ». Nous en sommes loin aujourd'hui en France, et l'expression sert surtout à qualifier le comportement d'une fille qui a des activités que certains considèrent comme étant du domaine des garçons (football...). La mixité dans les classes, en sport en particulier, contribue à banaliser de tels comportements.

Les féministes

Sans le savoir, Laura/Michaël donne raison aux féministes telle l'écrivaine Simone de Beauvoir (*Mémoires d'une jeune fille rangée*, 1958) qui dénonce l'éducation traditionnelle des petites filles. Elles trouvent anormal qu'on les oriente vers des amusements visant surtout à les préparer à leur rôle de mère, de femme-objet ou de future ménagère (poupées, dinettes, maquillages, ustensiles ménagers...). Pourquoi ne seraient-elles pas poussées vers des jeux dits de garçon, plus tournés vers l'extérieur et poussant souvent à se surpasser, conquérir et accomplir des exploits ?

À VOUS DE CHERCHER SUR L'AFFICHE

1. Les inscriptions :

- Comment l'auteur de cette affiche fait-il ressortir le titre ? Cherchez page 4 ce qu'il signifie.
- Quelle inscription ressort en second ? Comment ? Qui désigne-t-elle ?
- Relevez le logo en haut à droite. À quoi sert-il ?
- Y a-t-il d'autres inscriptions plus discrètes ? Où ?
Que nous apprennent-elles ?

2. Pourquoi l'enfant attire-t-il notre regard ?

- ### 3. Qu'est ce qui peut nous faire penser qu'il s'agit d'une fille ? D'un garçon ? (coiffure, traits, attitude, vêtements, couleurs...)

4. Les couleurs dominantes de l'affiche sont-elles en rapport avec le titre du film ? Pourquoi ?

Le site Image (www.site-image.eu), conçu avec le soutien du CNC, propose notamment des fiches sur les films des dispositifs d'éducation au cinéma, **des vidéos d'analyse avec des extraits des films** et des liens vers d'autres sites sur le cinéma.