

CONCOURS D'ÉCRITURE DE CRITIQUE DE FILM 2016

Important : Cette fiche vise à offrir aux enseignants d'espagnol mais également d'autres disciplines. Elle vise à offrir des pistes de travail susceptibles de croiser plusieurs regards sur une même thématique ou problématique afin de renforcer la cohérence des apprentissages aux yeux des élèves. Les niveaux, références aux programmes, notions, et types de productions attendus présentés ci-après ne constituent aucunement un cadre rigide de mise en œuvre mais bel et bien une amorce à un travail transversal et complémentaire suivant la liberté pédagogique de chacun et la réalité des classes.

Julieta

Julieta de Pedro Almodóvar, (Espagne, 2016) Long-métrage. Avec Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Dario Grandinetti, Michelle Jenner, Rossy de Palma...

Synopsis : Julieta s'apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu'une rencontre fortuite avec Bea, l'amie d'enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu'elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l'espoir de retrouvailles avec sa fille qu'elle n'a pas vue depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu'elle a gardé secret depuis toujours.

Le réalisateur :

Pedro Almodóvar est probablement le réalisateur de langue espagnole le plus connu en France. *Julieta* est son 20ème long-métrage et une fois de plus les femmes y occupent une place centrale. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voici quelques liens qui vous permettront d'en savoir plus et ne vous privez pas de découvrir ou redécouvrir des films comme *Femmes au bord de la crise de nerf*, *Parle avec elle*, *Tout sur ma mère*, *Kika*, *Volver*, *Etreintes brisées*, *Talons aiguilles*, *La mauvaise éducation*, entre autres...

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/almodovar.htm>

<http://todopedroalmodovar.blogspot.fr/>

LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS DANS LE FILM

Les Mystères, les secrets, les non-dits :

A l'instar d'un des cinéastes qu'il admire le plus, Alfred Hitchcock, Almodóvar accorde au mystère une place prégnante dans son cinéma...

Ainsi, par exemple, la gouvernante protectrice de la maison de Xoan semble cacher quelque secret, pareille à la gouvernante de Rebecca d'Hitchcock. D'ailleurs, durant le premier tiers du film, l'ombre d'**Hitchcock** se devine plusieurs fois, dans l'atmosphère mystérieuse du film, son découpage et la musique du fidèle Alberto Iglesias, jusqu'à son titre même.

C à vous, La Cinquième:

<https://www.youtube.com/watch?v=Zbncjw4Cuus>

Force est de constater que dans *Julieta*, celui-ci accroche le spectateur dès les premières images du film. Ainsi le maître du cinéma hispanique distillera des petites pincées de mystère, secrets et non-dits qui maintiendront le spectateur en haleine jusqu'au dénouement. En effet, chaque révélation ouvre en général une porte vers une autre énigme et ce, jusqu'à la fin du film qui reste ouverte et incertaine quant aux retrouvailles de Julieta et sa fille, Antía.

Les Mystères :

- ✿ Scène d'ouverture du film, Julieta emballe avec précaution certains objets mais jette après hésitation une enveloppe bleue, froissée, sur laquelle aucune indication n'est portée, pourquoi ?
- ✿ La rencontre fortuite avec Bea, l'amie d'enfance de sa fille, bouleverse complètement Julieta et lui fait changer tous ses projets d'avenir, pourquoi ?
- ✿ Julieta retourne dans son ancien quartier, parcourt les rues, semble chercher quelque chose, quelqu'un, pourquoi ?
- ✿ Julieta souhaite reprendre son ancien appartement, a menti sur son départ au concierge de l'immeuble, pourquoi ?
- ✿ Ouverture de l'enveloppe bleue, qui est la jeune fille aux côtés de Julieta ?
- ✿ Julieta, jeune, arrive chez Xoan, Marian fait tout pour qu'elle s'en aille, pourquoi ?
- ✿ Sous-entendu de Marian sur l'avenir du couple entre Julieta et Xoan, que s'est-il passé avec sa 1ère femme ?
- ✿ Antía a 3 enfants mais quand Bea la rencontre, il n'y en a que 2 qui l'accompagnent, pourquoi ?

Les secrets :

- ✿ Lorenzo comprend qu'il y a une partie de la vie de Julieta qui lui reste interdite, quel secret cache-t-elle ?
- ✿ Les relations adultérines de Xoan et Ava révélées par Marian.
- ✿ La dispute entre Xoan et Julieta révélée par Marian.
- ✿ La rencontre de Marian et Antía après le décès de son père.
- ✿ La dispute de Ava et Antía.
- ✿ La vie d'Antía, mariée, 3 enfants dont Julieta ne sait rien.

Les non-dits :

- ✿ Les relations intimes entre le père de Julieta , Samuel, et Sanáa, la jeune femme qui s'occupe de sa mère, relations que Julieta comprend par les regards échangés entre eux, et la complicité des corps ; et qu'elle juge durement...
- ✿ Julieta ne dit pas à Antía ce qui a poussé son père à partir pêcher malgré un temps tempétueux.
- ✿ Julieta ne dit pas à Bea ni à son père qu'elle n'a aucune nouvelle d'Antía depuis 12 ans.
- ✿ Antía ne dit pas à sa mère qu'elle sait ce qui s'est passé avant la mort de son père.
- ✿ Ava ne dit pas à Julieta que Antía et Marian se sont rencontrées et ne lui dit pas que Antía s'est fâchée contre elle.
- ✿ Ava ne dit pas qu'Antía l'a appelé avant de partir pour sa retraite spirituelle.
- ✿ Julieta ne dit pas à Lorenzo qu'elle a une fille.
- ✿ Béa ne dit pas que sa relation avec Antía était devenue étouffante et insupportable, ce qui explique son départ pour les Etats-Unis et que sa rencontre avec elle en Suisse a été très difficile.

Cette liste n'est pas exhaustive et certaines occurrences se rejoignent mais ces pistes permettront d'aborder et d'étudier les relations complexes qui unissent les différents personnages et de comprendre quel rôle a joué chacun dans les drames auxquels Julieta a du faire face tout au long de sa vie.

L'abandon de soi, des autres, par les autres :

Tout au long du film, les personnages se rencontrent, s'aiment et se séparent, parfois se cotôient mais sans jamais vraiment se rencontrer, ou communiquent mais sans jamais vraiment se parler, se croisent et s'abandonnent... A travers Julieta, Almodóvar nous montre les déchirures, les blessures et les tortures de l'âme lorsque la solitude devient souffrance : les conséquences, pour soi, pour les autres, des abandons que l'on ne supporte pas lorsqu'on les subit ou lorsqu'on les fait subir parfois sans même s'en rendre compte ; la culpabilité engendrée ou provoquée quand un être cher vous abandonne sans un au revoir, un adieu, une explication...

L'abandon de soi :

Julieta sombre dans la dépression après la disparition de Xoan et à nouveau après la disparition d'Antía... Chaque fois, elle doit combler le vide par un autre amour et/ou l'écriture. Dans ces périodes, elle semble ne plus être présente à elle-même.

Les rôles s'inversent entre elle et sa fille. C'est désormais Antía et Bea qui prennent soin d'elle, toilette, nourriture, promenade, elles la gèrent comme on gère un enfant en bas-âge.

Puis après la disparition d'Antía, c'est l'écriture, le travail puis la rencontre avec Lorenzo qui vont lui permettre de reprendre sa vie en main mais de manière incomplète et partielle. Elle abandonne une partie de ce qu'elle est pour survivre mais très vite, ce « membre » absent va se rappeler à elle de manière imprévue et douloureuse.

L'abandon des autres :

Les abandons sont multiples tout au long du film en voici une liste qui permettront de faire réfléchir les élèves sur la construction des relations entre les différents personnages.

- ✿ Julieta qui laisse l'homme du train seul face à sa détresse.

- ✿ Julieta qui abandonne ses parents, son père se retrouvant seul pour gérer la maladie de sa mère et trouve un soutien en la personne de Sanáa.
- ✿ Julieta qui abandonne sa fille en se repliant complètement sur elle-même après la mort de son mari. Antía va alors vivre une relation fusionnelle avec Bea.
- ✿ Julieta qui abandonne Lorenzo sans explication du jour au lendemain. Celui-ci partira seul au Portugal.
- ✿ Bea qui abandonne Antía et décide alors de fuir sa mère, abandon du foyer familial.

L'abandon par les autres :

- ✿ Xoan qui se sent abandonné par sa 1ère femme et par Julieta, et cherche du réconfort dans les bras d'Ava.
- ✿ Antía vit la mort de Xoan comme un abandon, de même que Julieta.
- ✿ Samuel se sent abandonné par Julieta qui ne vient jamais le voir et ne veut pas connaître son demi-frère.
- ✿ Julieta est abandonnée par Xoan, Antía, Lorenzo qui part sans poser de question.

L'obsession :

Enfin, comme le disent eux-mêmes les personnages, tous ces abandons, ces questions sans réponse provoquent des obsessions destructrices voire autodestructrices. L'incompréhension face à une situation de rejet les conduit à chercher de manière obsessionnelle une réponse qui leur échappe quand elle ne dépend pas d'eux mais du bon vouloir de l'autre de la leur donner... Comment alors s'extraire de cette obsession ? Comment y échapper ? Comment se construire ou se reconstruire avec ce manque, cette douleur qui les domine et dont ils ne réussissent pas à se défaire ? Chacun trouvera un chemin à suivre pour survivre mais peut-on vraiment échapper à son passé quand il laisse apparaître des blessures non cicatrisées ?

Les obsessions de Julieta :

Antía, Xoan et dans une moindre mesure, l'homme du train... Tous la hantent en permanence. Et lorsqu'elle pense avoir réussi à se débarrasser d'eux, en déménageant, en se débarrassant de tout ce qui lui rappelle son ancienne vie et en se construisant un nouvel univers avec Lorenzo ; une rencontre fortuite, Béa, la fait replonger comme un drogué qui reprend une dose (c'est le personnage lui-même qui le dit). Elle décide alors d'écrire pour se libérer de tout ce qui la consume.

L'obsession de Lorenzo :

Julieta devient l'obsession de Lorenzo à partir du moment où celle-ci décide de mettre fin à leur relation. Il se met alors à la suivre partout, l'observe à son insu, cherche à comprendre ce qui l'a poussée à rompre, quel est ce secret dont elle n'a jamais voulu lui parler. Conscient de cela, il préfère fuir vers le Portugal mais ne peut s'empêcher de revenir vers Julieta.

L'obsession d'Antía :

Nous découvrons par Bea, elle-même, qu'elle est l'obsession d'Antía. Les deux jeunes filles sont rapidement devenues fusionnelles. De manière implicite, Bea suggère que leur relation allait au-delà de la simple relation amicale. Ainsi Bea se sent prise au piège, enfermée, étouffée et préfère fuir elle aussi pour survivre. Cette interprétation semble appuyée par le rejet vécu par Bea lorsqu'elle rencontre par hasard Antía qui

prétend alors ne pas la reconnaître et suggère que leur passé commun est en contradiction totale avec sa nouvelle vie, plus spirituelle.

La culpabilité :

Il semble également intéressant de réfléchir à la culpabilité ressentie, assumée ou rejetée de certains des personnages face à toutes ces souffrances, ces abandons, ces disparitions. Cette culpabilité qui amène nécessairement à l'idée de sacrifice et de l'acceptation d'un châtement durement mérité pour expier la faute. Ainsi Ava dit à Antía que si réellement elles sont coupables de la mort de Xoan, elles l'ont toutes déjà suffisamment payée. Comment alors pardonner aux autres et à soi-même les fautes qui ont engendré ce sentiment puissant et encore une fois destructeur.

Toute cette terminologie religieuse ne doit pas nous surprendre puisque là encore la place de la spiritualité et de la religion est grande dans le cinéma d'Almodóvar. Que celui-ci fasse apparaître régulièrement des icônes religieuses, catholiques entre autres, ou qu'il fustige le dogme de l'Eglise et ses dérives, il n'est pas un film qui ne porte l'empreinte de la culture judéo-chrétienne occidentale.

Blow up, Arte :

<https://www.youtube.com/watch?v=7r-yjnidbw4>

Il est d'ailleurs intéressant de noter que les deux protagonistes Julieta et Lorenzo portent le prénom de 2 saints qui ont péri par les flammes. Le feu symbole de destruction, de souffrance, de châtement mais aussi élément purificateur et expiatoire, symbole de renaissance.

De même, le choix des prénoms des autres personnages ne semblent pas anodins, entre autres : Xoan signifie celui qui porte le monde, et en effet quand il disparaît tout le monde de Julieta s'effondre ; Antía, est la fleur, elle est tenace et forte mais peut-être aussi jalouse et possessive, tous ces adjectifs qualifient parfaitement les relations qu'elle a entretenues avec sa mère et son amie Bea ; ou Ava, variante possible de Eva, la tentatrice, celle qui provoque le drame et l'effondrement du monde de Julieta...

Les personnages les plus torturés par la culpabilité sont Julieta et Antía.

- ✿ Julieta se sent coupable du suicide de l'homme du train parce qu'elle l'a laissé seul alors qu'il cherchait un peu de compagnie.
- ✿ Elle se sent coupable de la mort de Xoan parce qu'ils se sont disputés avant qu'il ne prenne la mer.
- ✿ Elle se sent coupable de n'avoir pas vu la souffrance et la détresse de sa fille, de ne pas avoir été suffisamment à l'écoute et disponible pour elle.
- ✿ Elle est rendue coupable de l'éloignement d'Antía par Juana, la responsable de la retraite spirituelle d'Antía qui l'accuse de carence grave dans son éducation.
- ✿ Antía a rendu coupable Ava et Julieta de la mort de son père puis en grandissant, s'est sentie elle-même coupable d'avoir été heureuse lors de sa colonie de vacances alors même que son père était mort.
- ✿ Antía se sent coupable de sa relation avec Bea, relation qu'elle n'assume pas du tout et qu'elle rejette lorsqu'elle croise par hasard Bea avec ses deux enfants.
- ✿ Antía se sent coupable d'avoir abandonné sa mère. Elle comprend la souffrance qu'elle lui a infligée lorsqu'elle même perd son fils aîné de manière tragique.

Au milieu de toute cette culpabilité Ava est celle qui apaise les consciences et insiste sur le fait que personne n'est coupable de ce qui s'est produit. De même, le dernier courrier envoyé par Antía à sa mère et dans lequel elle révèle enfin l'adresse où elle vit, semble une porte ouverte vers le pardon et la réconciliation, autres termes très emprunts de religiosité.

Sur ce chemin, Lorenzo a pardonné à Julieta son rejet et sa mise à l'écart, et c'est ensemble qu'ils prennent la direction qui permettra peut-être à tous de trouver la paix.

Les couleurs :

Le jeu des couleurs a toujours eu une place prépondérante dans le cinéma d'Almodóvar. Comme beaucoup d'artistes de sa génération élevés sous le régime franquiste, régime austère et sombre s'il en est, l'explosion des couleurs semble avoir été une manière d'exorciser les vieux démons, d'affirmer une libération des esprits et des corps. Pour évoquer les années 1980 et la prime jeunesse du personnage de Julieta, il ressuscite la débauche chromatique de sa période Movida. Au delà de cette corrélation, les couleurs jouent un rôle important dans la dramaturgie tout au long du film, avec un emploi saisissant du rouge, dans des à-plats monochromes qui envahissent l'écran ou des détails signifiants.

On le retrouve tout au long du film à travers les vêtements de Julieta, Xoan, Antía, Marian, Bea, Samuel et Sanáa...

On le retrouve également sur différents objets : bijoux de Julieta, le mur de sa cuisine, les objets sur son bureau, les sièges du train, la voiture de Julieta, les serviettes de toilette, les branchages de l'arbre de la carte d'anniversaire qu'elle reçoit pour les 19 ans d'Antía, et bien sûr le rouge domine le tatouage de Xoan.

En général, les personnages sont habillés en rouge quand les sentiments qui les animent sont forts et passionnés :

- ✿ La robe-chemise de Julieta au début du film, moment où elle s'apprête à prendre un nouveau départ en laissant définitivement son passé derrière elle.
- ✿ La chemise de Xoan et les sièges du train lors de leur première rencontre qui annoncent d'ores et déjà la passion qui va les unir.
- ✿ Le peignoir de Julieta après sa première nuit avec Xoan. Ce même jour, Marian, arrive, elle aussi, avec un gilet rouge comme pour marquer la rivalité entre les deux femmes dans cette maison. Marian portera ce même gilet lorsque Julieta rentrera de son séjour chez ses parents en Andalousie.

Par ailleurs, le bleu, lui, s'il est moins prégnant est néanmoins important car il est souvent présent en opposition au rouge.

L'objet le plus emblématique de cette division étant l'arbre dont le tronc est bleu et les branches rouges. Lorsque les personnages sont en bleu, ils traversent des périodes de doute, de tristesse, de détresse, de solitude ou alors il évoque la mer omniprésente notamment dans la maison de Xoan (faïence de la cuisine, vaisselle, vue sur la mer...).

✿ Julieta est en bleu lorsqu'elle est seule dans le train, le jour du départ d'Antía en colonie, le jour de la dispute avec Xoan, lorsqu'elle est à l'hôpital, lorsqu'elle est seule pour fêter les 19 ans d'Antía, etc.

✿ Le bleu est omniprésent lors de la dernière rencontre entre Ava et Julieta (mur, chaise, vêtements).

Les touches de jaune :

Dans la symbolique des couleurs et notamment dans la peinture religieuse, le jaune renvoie à la trahison, celle de Judas en particulier. Il est donc intéressant de relever que c'est surtout le personnage d'Ava qui porte cette couleur. On la retrouve dans son atelier sur son gilet jaune alors que Julieta lui confie être enceinte et lorsque les deux femmes vont en bord de mer pour jeter les cendres de Xoan...

Or on apprend à différents moments du film qu'Ava a été plus qu'une amie pour Xoan et que leurs relations adultérines secrètes ont provoqué malentendus, crispations, disputes, et ont conduit d'une certaine manière à la mort de Xoan.

Conclusion :

Pour conclure ces pistes d'étude proposées, il me semble intéressant de signaler que Julieta n'était pas le titre choisi au départ par Almodóvar pour son vingtième film. Celui-ci, en effet, devait s'intituler « Silencio » en référence, probablement aux nouvelles d'Alice Munro qui ont inspiré Pedro Almodóvar pour son film : Destino, Pronto, Silencio.

Article extrait du site Deseo :

<http://www.eldeseo.es/silencio-la-nueva-pelicula-de-pedro-almodovar-2/>

TRANSVERSALITE

Philosophie :

Le sujet : la conscience, la perception, l'inconscient, autrui, le désir, l'existence et le temps

La culture : le langage, l'art, le travail et la technique, l'histoire

La raison et le réel : la vérité

La morale : la liberté, le devoir, le bonheur

Histoire des arts :

Les Arts Visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques.

Français :

L'un des axes forts du programme est la maîtrise des principales formes de l'argumentation (et notamment de la délibération) et de ses effets sur le destinataire. L'œuvre littéraire n'est pas un support exclusif. « La lecture s'applique aussi à l'image (fixe et mobile, y compris des films). L'analyse s'attache à dégager les spécificités du langage de l'image et à mettre en relation celui-ci avec le langage verbal. »

Anglais, Lele : (lecture possible des nouvelles de Alice Munro ?)

Je de l'écrivain et jeu de l'écriture.

L'écrivain dans sa langue, l'écriture comme jouissance esthétique, l'expression des sentiments, la mise en abyme. Partir d'une ou de plusieurs de ces nouvelles et voir comment une /des œuvres littéraires migrent, se recréent à travers une autre expression artistique.

La rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié.

Les jeux de l'amour, le couple et le double.

Le couple : La littérature anglo-saxonne offre de multiples récits d'amour ou d'amitié qui se nouent en dépit de tous les obstacles. (...) Les histoires d'amitié (...) nous

montrent qu'aller vers l'autre et tisser une amitié c'est donner sens à sa propre existence.

Espagnol :

Selon l'objet d'étude (thématique) abordée (la femme, la famille, voyage/parcours initiatique etc.) **et** le questionnement (problématique) envisagé, ce film pourra s'inscrire dans une ou plusieurs notions du programme de seconde ou de celui du cycle terminal.