

La réalisation : un acte de création

De la genèse au doute qui fait avancer, à l'écriture et enfin au film.

par Judith Josso

Finalités : Rencontre avec une réalisatrice et découvrir un acte de création au cinéma

Objectifs : Appréhender l'apport de la recherche formelle qui donne corps à l'idée créatrice, appréhender certaines étapes de l'économie du film.

Présentation :

Artiste photographe, vidéaste mais aussi réalisatrice de films, mon travail s'est progressivement attaché aux questions liées à la mémoire.

Le thème de réflexion *Retour de mémoire : secret et dévoilement*, retenu pour la programmation de *Lycéens et apprentis au cinéma*, évoquent une distance, un parcours.

Le retour de mémoire évoquerait-il un possible voyage, un point de départ, un aller comme réalité, et un après comme une forme de relecture ? Le film, contrairement à l'écho qui reproduit à l'identique le même son, serait un voyage défilant transmis d'une âme à une autre ou d'un regard à un autre puis à un autre encore.

Dans un premier temps, en s'appuyant sur mon parcours artistique, les élèves seront amenés à réfléchir sur « d'où viennent les choses ». Puis dans un second temps, par la confrontation des films du dispositif à mon travail de cinéaste, sera mis en avant ce que je pressens comme essentiel dans ce fameux « Retour de mémoire ».

Description d'une intervention.

Première partie :

L'acte de création

Elle pourra permettre aux participants d'élargir leur champ de vision : de l'art au cinéma.

Dans l'énoncée « retour » il y a cette idée de l'Avant, comme pourrait l'être déjà l'écriture du film. Mais il y a le « encore avant », cette chose qui fera naître l'idée même du film. Cette intervention sera un moment dit « particulier » d'échanges, de rencontres, de regards et d'ouverture sur ce qui peut pousser à la réalisation d'un film.

Comment les oeuvres prennent-elles formes, d'où viennent-elles ?

En présentant mon parcours, cette première partie pointera les éléments qui font naître une démarche artistique et surtout les questions liées à la mémoire. Seront développés les moments clés et les liens qui existent entre mon travail et d'autres « auteurs » en photographie, vidéo, littérature...

Pour conclure cette première partie, je propose de diffuser la vidéo « Au fur et à mesure » (14mn) réalisé entre 1995 et 2008. Film qui pourra illustrer ce qui a été dit.

Seconde partie :

Retour de mémoire : de l'écriture à l'image

Après une très courte présentation du film « Broadway » (en cours de réalisation), il pourrait être lu le courrier que m'a envoyé Henri Borlant, survivant du camp de concentration Auschwitz-Birkenau.

« Chère Judith... Et si il n'y avait à la fin qu'un livre sur la transmission et la recherche d'identité. Ce ne serait déjà pas si mal. ... »

En m'appuyant sur les films diffusés dans le cycle et d'avantage encore sur mon travail de réalisation en cours, cette seconde partie pourra aborder plus précisément la question du « retour de mémoire ».

Cette seconde partie sera envisagée sous la forme d'une rencontre avec un débat ouvert avec les lycéens en effectuant des allers et retours entre mes questionnements et ceux des lycéens.

« Le cinéma c'est une histoire à plusieurs ».

Dans tous les cas il y a le réalisateur (le transmetteur) et le spectateur (le récepteur). Il y a aussi le chef opérateur, le preneur de son... l'équipe. Il y a aussi un ou plusieurs producteurs et toute une chaîne de personnes liées à l'économie du film. Tout cela apporte en plus du désir de film, une complexité de regards et surtout une multiplication d'angles de vue. (cf : livre de Sylvie Lindeperg « Nuit et brouillard, un film dans l'histoire »)

1 - Comment la lecture d'ouvrages peut faire naître des images ? Qu'est ce qu'on active ou réactive en voyant un film (mémoire - recherches) ? Pourquoi un film nous touche plus qu'un autre ? (lien avec notre histoire)

2 - Quels liens entretiennent l'écriture et le film ?

« Ce dont on ne peut parler il faut le taire » Ludwig Wittgenstein in *Tractatus logico-philosophicus*. Ce qui est de l'ordre de l'indicible peut prendre d'autres formes pour exister. Le film serait lié au langage, alors les autres formes d'arts se fabriquent-elles en dehors des mots ?

Si c'est une histoire à plusieurs, alors que reste t-il du projet de départ ? Du scénario ?

3 - Comment transmet-on les choses ? Au sein de la famille mais de façon plus objective, écriture, informations, films, peinture... ?

4 - Documentaire ou fiction, quel rapport avec la réalité ?

Quelles questions peuvent se poser lorsque l'on réalise un documentaire ou un film lié à l'histoire ?

5 - Existe t-il une éthique du montage ? Le montage comme la mémoire fonctionne par associations d'idées ou d'images.

Ex : *Valse avec Bachir* de Ari Folman. Documentaire ou fiction ? Pourquoi quand je vois ce film, je pense à la seconde guerre mondiale ? Comment le retour d'une chose oubliée peut-elle réapparaître ?

Ex : *S21* : Ethique de la réalisation et du montage. Utilisation de la peinture dans ce film ?

Ex : *Fury* de Lang : Le retour envisagé comme transmetteur d'une pensée, d'une idéologie dans un temps donné (inscription historique du film dans l'histoire).

Grâce aux multiples questions proposées ci-dessus, les élèves seront amenés progressivement à devenir des spectateurs non plus passifs mais actifs et critiques.

Matériel nécessaire :

Un lecteur de DVD relié à un projecteur vidéo, un ampli et des enceintes, un écran.

Le matériel doit être installé avant le début de l'intervention, opérationnel et son fonctionnement maîtrisé par une personne de l'établissement présente dans la classe.