

TOM BOY

Réalisateur: Céline Sciamma
Année de création: 2011, France

Durée: 82'

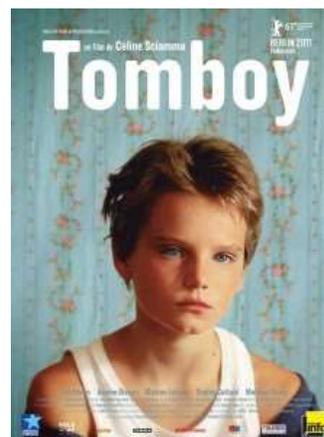


LE FILM

- *Tomboy* sur le [site Nanouk](#), site pédagogique des « Enfants de Cinéma », partenaire du dispositif « École et Cinéma »
- *Tomboy* sur [Wikipédia](#) (résumé, fiche technique et récompenses)
- Le [point de vue confié à Charles Tesson](#), délégué général de la Semaine de la Critique pour le festival de Cannes. Pour le site Nanouk, site pédagogique des « Enfants de Cinéma », partenaire du dispositif « École et Cinéma »
- La [bande annonce](#)

L’AFFICHE

- Disponible en grand format sur le [site Nanouk](#), site pédagogique des « Enfants de Cinéma », partenaire du dispositif « École et Cinéma »



dispositif

MOTS CLES

Amitié / Enfance / Vacances / Jeu / Conte / Tromperie / Trahison / Cruauté / Désarroi

DES PISTES PÉDAGOGIQUES AUTOUR DU FILM

___ Premier regard sur le film ___

Le dispositif de tournage du film est d'une étonnante simplicité et d'une grande légèreté. Dans la construction de ce projet, Céline Sciamma a fait le choix d'un tournage en 20 jours, avec une cinquantaine de séquences et deux décors seulement. Elle s'en explique : « Je me suis dit que c'était l'énergie de l'enfance, un tournage très rapide et très inscrit dans le présent. Et puis, je me suis dit que cette période de crise était aussi une opportunité pour inventer de nouvelles formes d'écriture et de production. »

Les parents sont des figures du récit mais sont peu présents. Adultes, peu présents dans les scènes du film mais aussi peu présents dans l'intrigue du film. On est dans le monde de l'enfance tout au long du film et l'identification du spectateur se fait sur les enfants (même pour l'adulte spectateur). La mise en scène aussi est à hauteur d'enfant. Le film offre une vraie expérience sensible et physique qui ne peut que troubler (les adultes...).

Avec les élèves:

- Repérer et répertorier **les lieux de déroulement** du film (la forêt / l'appartement). Comparer avec d'autres films connus pour constater le parti pris minimaliste de ce film et de sa réalisatrice. Interroger sur les raisons de ce choix:
 - Temps 1 : Une première réflexion peut s'envisager par petits groupes de 5 élèves, cette réflexion sera facilitée par la mise à disposition de propositions (voir document [Tomboy étiquettes lieux](#)) parmi lesquelles le groupe, après en avoir discuté, retiendra celle qui fait l'unanimité.
 - Temps 2 : Les groupes confrontent leur résultat et argumentent leur choix. Remarque: il n'y a pas forcément de réponse juste, il y a dans cette activité la recherche de compréhension, d'interprétation et l'intérêt de l'analyse.
- Repérer et répertorier **les personnages** clés dans le film et les figures moins présentes.
- Définir le rôle des personnages retenus par la classe comme importants dans le déroulé de l'histoire (ils peuvent être différents de ceux mis en valeur dans le film). Par exemple, les élèves de la classe peuvent souhaiter mettre en évidence le (non)rôle des parents)

- Définir le caractère des personnages retenus comme personnages principaux Cette activité permet de travailler autour des caractéristiques humaines et de mettre en place un vocabulaire précis
- Réaliser une carte d'identité des personnages avec définition de leur caractère et une représentation figurée (dessin)

___ Un conte ? Une dramaturgie ? En tous cas, du suspens... ___

L'histoire est au fond, une histoire d'enfants, sans adultes, qui se déroule dans un décor unique, la forêt. Dans cette histoire d'enfants, **tous les ingrédients du conte** sont réunis et le film en épouse la forme.

- Laure, sous sa forme de Michaël tient **le rôle du héros**, du prince, celui qui arrive et que l'on attendait pas, celui qui vient changer les règles
- Lisa tient **le rôle de la princesse**. celle qui attendait et qui se laisse embarquer
- Jeanne, la petite soeur, par son complicité et son silence, est **une aide**
- **La quête** est celle de Laure, le héros principal, Elle peut se décliner sous différentes formes, selon le degré d'analyse du film. Elle est et peut-être : la recherche de l'amitié / la recherche d'identité / le dépassement de soi / la recherche de confiance personnelle
- **Le décor** est la forêt, lieu emblématique des contes
- **Les « épreuves »** vécues par les personnages sont intégrées dans les aventures et les jeux des vacances et le film montre les moyens mis en œuvre pour résoudre les difficultés de conquête de la quête.
- Les bagarres, les matchs de foot remplacent **les duels et les tournois**
- La fin engage le retour vers la situation initiale avec cependant des expériences et des apprentissages qui ont fait grandir les héros. **L'histoire est initiatique.**

Cette histoire est aussi **une dramaturgie** en ce que le film présente une histoire traitée dramatiquement par la réalisatrice Céline Sciamma. Pour cela, Céline Sciamma fait le choix de mettre l'accent sur certaines parties de l'histoire en dilatant le temps réel pour valoriser ces parties, d'étouffer d'autres parties de l'histoire en contractant le temps réel. Tout au long du film, l'histoire est tendue par le suspens : « Quand sera découverte la tricherie ? » Ce suspens donne au film un caractère dramatique fort qui place tous les spectateurs; dans la même condition, celle d'un être humain qui s'interroge et interroge son parcours personnel.

Avec les élèves:

- La mise en évidence de la forme du conte est à moduler selon le travail déjà fait en classe autour de la structure du conte. Imaginons cette même histoire traitée avec un caractère comique...

___ **S'inventer autrement** ___

Le propos du film est de raconter l'histoire de **quelqu'un qui joue à changer d'identité**.

C'est un des propos de l'enfance et c'est ce que fait tout enfant dans les jeux d'imitation. Il suffit d'un déguisement, d'un accessoire parfois anodin, pour qu'un enfant s'imagine et devienne, sérieusement pour lui, « pompier », « princesse », « super-héros », « chevalier », etc. et entre dans des émotions fortes.

Être un personnage illusoire engage aussi à imiter ou s'essayer à des rôles d'adulte, cette activité de l'enfance est indispensable à la construction de la personnalité. Sans déterminisme, les jeux d'imitation permettent :

- de jouer des situations et des rôles,
- de s'essayer à des comportements autres,
- d'imiter ou contrefaire les adultes,
- d'accepter, tenir compte et respecter l'imitation des partenaires de jeux et se confronter
- de se préparer à surmonter des obstacles

Traverser des identités différentes c'est la possibilité de s'affirmer au monde et à soi même.

Dans le film, la situation est poussée à l'extrême; c'est un film... (poussée à l'extrême parce que le changement d'identité touche une identité profonde et fondamentale et parce que le « jeu » est mené dans la durée). Pour Laure, s'inventer autrement, se présenter autrement au moment où elle arrive dans un nouvel environnement, c'est peut-être une façon d'être plus forte et de se présenter comme étant forte. Et elle profite de cette identité usurpée comme si la fin de l'été n'allait jamais révéler son troublant secret. A noter que, tout au début du film, Laure porte une cape..., un déguisement, et joue donc à être une autre, d'entrée de film....

Et puis, le film met l'accent sur les jeux de déguisement continuels de Jeanne, la petite soeur. Le transfert d'identité est dominant dans ses occupations mais nous dérange moins parce qu'il dérègle moins notre conception du changement d'identité.

___ **Tricherie et mensonge** ___

Laure joue avec son identité usurpée. Elle s'y complait comme si la fin de l'été n'allait jamais révéler son troublant secret. Elle se montre inventive pour entretenir la situation qu'elle a créée. Mais on la sent aussi soucieuse et embarrassée dans certains moments, qu'ils soient inattendus ou prévus.

La force dramatique du film est amplifiée par **le suspens du moment et de la manière dont la supercherie se révélera**. Ce moment est imprévisible mais le spectateur, devenu complice de la supercherie, se demande:

- si ce moment appartiendra à Laure
- comment alors elle le mettra en œuvre ; de nombreuses occasions s'offrent à elle au fil du récit et elle ne sait pas ou ne veut pas s'en saisir
- si une situation externe, indépendante de sa volonté la mettra « à nue »
- quelle forme alors prendra cette révélation et quels en seront les acteurs

Un des enjeux du film est donc peut-être aussi **la question du mensonge et de la difficulté de trouver une manière de s'en sortir**.

Cette question touche tous les enfants et peut faire l'objet d'une réflexion commune apportant même des éléments de solution.

Avec les élèves

- Mettre en évidence l'enfermement de Laure dans son mensonge et la difficulté grandissante d'en sortir
- Essayer d'expliquer les raisons de cet enfermement. Éventuellement mettre des réponses possibles à la disposition des élèves parmi lesquelles le groupe, après en avoir discuté, retiendra celle qui fait l'unanimité. (voir document [Tomboy proposition laure](#)). Un travail par petits groupes avec confrontation des réponses trouvées en grand groupe est souhaitable pour permettre à plus d'élèves de s'exprimer. Remarque: il n'y a pas forcément de réponse juste, il y a dans cette activité la recherche de compréhension, l'intérêt de la ressemblance avec d'éventuelles situations personnelles vécues et la diversité des réponses possibles.
- Rechercher au cours du film, des moments qui auraient été propices à une révélation spontanée de la part de Laure.
- Expliquer pourquoi ces moments étaient avantageux.
- Trouver des amorces verbales qui faciliteraient l'aveu (document [Tomboy étiquettes amorce](#))
- En travail individuel, chaque élève choisit, parmi les moments repérés, celui qu'il aurait saisi. Il réfléchit à la manière dont il souhaiterait révéler la supercherie, construit le scénario, rédige le texte. Différentes formes de présentation peuvent être envisagées : texte écrit / planche d'une bande dessinée / story-board / expression orale théâtralisée. Attention, la (les) forme(s) de présentation proposée(s) aux élèves devra (devront) faire l'objet d'une petite étude afin que les élèves en respectent la structure et les contraintes.

___ Amitié, histoires de complicité d'enfants ___

« Je me rends compte que mes films sont toujours construits autour de deux pôles, l'amitié et l'amour, avec généralement l'amitié qui l'emporte. »

Au-delà de la question de la camaraderie durant l'enfance, deux histoires d'attachement se côtoient dans le film.

- L'attirance et l'amitié de Lisa vers Michaël (Laure) qui met en scène les questions de l'identité et des premiers émois amoureux à la pré-adolescence
- La complicité et la fraternité de Laure et de Jeanne, la petite soeur que tout oppose à Laure.

Deux histoires de complicités d'enfants qui permettent un travail autour de la question du masculin/féminin, un enjeu important du film et une question récurrente dans la production artistique de Céline Sciamma.

Avec les élèves

- Des pistes sont développées dans le [Cahier Tomboy.62](#) par l'équipe École et Cinéma de l'académie du Pas-de Calais.

___ D'autres sujets de réflexion possible ___

- La **différence de personnalité entre les enfants d'une même famille**. Le couple Laure/Jeanne affiche tout au long du film, le droit des enfants d'un même fratrie à se déterminer différemment et à ne pas subir de déterminisme éducatif. Les élèves appartenant à des fratries seront certainement sensibles à une discussion autour de l'affirmation de soi dans une fratrie. Comment consentir, échapper ou remédier à la tendance des adultes (parents/ gds-parents/ enseignants / éducateurs/ etc.) à ne pas toujours prendre en compte les identités particulières et à entrer dans des comparaisons.
 - **Autour de la révélation**, le [Cahier Tomboy 62](#) et des pistes proposées par l'Académie du Pas-de Calais
 - **Autour des jeux dans le film**, le [Cahier Tomboy jeu](#) et des pistes proposées par l'Académie de Poitiers
 - **Autour du mensonge**, le [Cahier Tomboy22](#) et des pistes proposées par l'Académie de Rennes (le document offre de nombreux photogrammes)
-

DES LIENS AVEC D'AUTRES DOMAINES ARTISTIQUES

Des femmes ont dû s'attribuer une silhouette masculine pour s'approprier un rôle et être reconnues dans ce rôle :

- Jeanne d'Arc, dite La Pucelle (1412/1431) pour faire la guerre et libérer la France
- [Anne Bonny](#) (1692/1782) et [Mary Read](#) (1690/1721) au XVIIème siècle pour vivre en pirates
- [Jeanne Barret](#), (1740 /1807) botaniste et exploratrice, considérée comme la première femme à avoir fait le tour du monde
- Aurore Dupin (1804/1876) pour accéder à la notoriété littéraire sous le nom de [George Sand](#)
- Marie de Hérédia, (1875/1963) pour accéder à la notoriété littéraire sous le nom de Gérard d'Houville
- [Rosa Bonheur](#), peintre et sculptrice française (1822/1899)
- Louise Bourgeois, plasticienne française, naturalisée américaine (1911/2010)
- [Oum Kalthoum](#), chanteuse égyptienne (1898 / 1975). Son père imam la fait chanter lors des fêtes religieuses, déguisée en garçon dans la troupe de cheikhs qu'il dirige.

___ Arts visuels ___

Robert Doisneau, (1912/1994), photographe

- [La voiture fondue, 1944](#)
- [Les beaux jeudis, 1957](#)



ÉCOLE ET CINÉMA

___ Fabienne Py – Conseillère pédagogique en arts plastiques et visuels ___

___ Coordinatrice Ecole et Cinéma DSDEN 67 ___