Formation proposée par Alizée Gueudin – Master Pro Dasi

Looking For Eric, Ken Loach

Collège au cinéma 4ème-3ème

Modules pédagogiques

MODULE 1

Visée du module : En lien avec la première partie de la formation autour de la question du réalisateur-auteur et de la filmographie de Ken Loach, ce module cherche à faire prendre conscience aux élèves de la place particulière de ce film dans la carrière du cinéaste.

Plan du module :

> Prendre conscience du rôle du réalisateur
> Faire un film = faire des choix
> Comparaison *Looking for Eric* et *Sweet Sixteen*

A – Prendre conscience du rôle du réalisateur,

Le but de ce premier exercice est avant tout de faire prendre conscience à vos élèves de la posture du réalisateur. Pour cela, un exercice assez facile à mettre en place en classe, reposant sur la discussion, peut-être envisageable.

A leur âge, l'offre cinématographique qui leur ai faite repose sur une pratique de fidélisation, c'est le cas des sagas. Ils auront sûrement vus tous les *Twilight* et *Hunger Games* sans pour autant savoir qui les a réalisé.

Interrogez-les alors sur leurs goûts et pratiques cinématographiques, puis, à partir de leurs réponses, demandez-leurs quel personne à réaliser ce film. Cela vous permettra d'aborder le rôle du réalisateur.

Définition réalisateur : Un réalisateur est une personne qui dirige la fabrication d'une œuvre audiovisuelle, généralement pour le cinéma ou la télévision. Il est l'équivalent au cinéma du metteur en scène au théâtre.

Vous aurez ensuite le champ libre pour retravailler sur le processus de création d'un film en redéfinissant le rôle de chacun : producteur, scénariste, décorateur, chef opérateur.

B – Faire un film = Faire des choix

Après avoir évoqué le rôle du réalisateur, il s'agira de les mettre sur la piste de ce qui définit un auteur. C'est généralement la presse qui donne à un réalisateur sa qualité d'auteur. Pour autant, un auteur est également un réalisateur qui fait des choix de mises en scène marquants et récurrents. C'est le cas de Ken Loach.

Avec vos élèves, vous pourrez aller un peu en détail dan s le rôle du réalisateur en essayant de voir avec eux quels choix un cinéaste peut faire : Scénario, acteurs, musiques, montage, costumes, plans et cadrages, construction du récit et grands thèmes abordés.

En guise de support, vous pouvez tout à fait montrer deux séquences de deux films de Loach afin de voir les similitudes.

Exemple : Une séquence de *Looking for Eric* et une séquence de *Sweet Sixteen* (31''04 à 35''05)

- ➔ Présence de personnages adolescents, les jeunes sont présentés de la même manière avec les mêmes caractéristiques physiques, même manière de les filmer de très près, jeunes n'ayant pas de but. Thème de la mère en prison, du football, des mauvaises fréquentations.

Rappel des choix récurrents de Ken Loach : Le football, un arrière-plan social très fort, un environnement géographique particulier, le thème de l'adolescence et de l'enfance, le réalisme.

Looking for Eric

Sweet Sixteen

C – Comparaison *Looking for Eric* et *Sweet Sixteen*

Looking for Eric est un film très intéressant dans la carrière du cinéaste britannique car il aborde des problèmes sociaux et sentimentaux sur un ton bien plus humoristique. La dimension onirique avec la présence de Cantona est elle aussi tout à fait novatrice pour Ken Loach.

Dans cette dernière partie de module, il s'agira de montrer en quoi *Looking for Eric* est un film particulier dans la carrière du cinéaste.
Pour cela, il suffit de le comparer avec un autre film reprenant le même thème de l'adolescence : *Sweet Sixteen*.

Deux exercices sont possibles :

Analyse de coupure de presses :

Sweet Sixteen

> « Un scénario à arracher des larmes et qui pourtant jamais ne tombe dans le mélo, une descente aux enfers en forme de polar à rebondissements, un regard lucide mais jamais méprisant sur les laissés-pour-compte du libéralisme britannique, et des interprètes, le plus souvent non professionnels et recrutés dans la ville même de Greenock, criants de vérité, notamment le jeune Martin Compton (...), que l'on n'est pas près d'oublier : rude, très rude, le nouveau Ken Loach, mais nécessaire. »

Annie Copperman, Les Echos

Looking For Eric

> « Présenté au festival de Cannes, le nouveau film de Ken Loach "*Looking for Eric*" sort ce mercredi 27 mai dans les salles. Mettant en scène dans son propre rôle l'ancien footballeur Eric Cantona, douze ans après qu'il a fait ses adieux au ballon rond, le long métrage, qui n'a pas été primé au festival du film, reçoit en revanche un accueil unanime de la part des journalistes. *Les Echos* vont jusqu'à le qualifier de "respiration au festival de Cannes parmi une flopée de longs métrages déprimants sur le genre humain". Le côté humoristique insufflé par le réalisateur de "Le Vent se lève" (palme d'or en 2006) est largement salué par la critique. "Jamais le réalisateur anglais n'avait autant assumé le registre de la comédie que dans ce film euphorisant", note ainsi *Télérama*. »

Le Nouvel Observateur

- ➔ En analysant les deux coupures de presses en travaillant notamment sur le vocabulaire employé mais également sur la façon dont l'auteur de la critique se repose sur le ressenti du spectateur, vous pourrez démontrer à vos élèves que les deux films sont opposés dans la tonalité.

Analyse des bandes annonces

- ➔ L'analyse des bandes annonces de *Looking for Eric* et de *Sweet Sixteen* met au jour les différences entre les films. A noter que toute la partie sur les problèmes des jeunes dans *Looking for Eric* a complètement été effacé au profit des scènes les plus touchantes ou marrantes. A l'inverse, nous voyons bien que *Sweet Sixteen* est un film plus difficile, au ton dramatique, et aux couleurs bien plus froides.

MODULE 2

Visée du module : En lien avec la seconde partie de la formation autour de la question du genre, ce module chercher à faire prendre conscience aux élèves de la coexistence des genres dans *Looking for Eric* ainsi que de la construction du film.

Plan du module :
> De quoi parle le film ?
> Définition du genre
> La reconnaissance des codes et la construction de *Looking for Eric*

A – De quoi parle le film ?

Le premier exercice de ce module consiste à faire appel à la mémoire et à l'esprit d'analyse de vos élèves. Il s'agit tout simplement de lister, en partant de leurs réponses, les éléments du film retenus.

Looking for Eric aborde en effet plusieurs thèmes, à la fois celui des problèmes dits « sociaux » rencontrés par Eric Bishop, l'histoire sentimental, mais également le récit autour du gang. Le film aborde également la notion d'amitié, de groupe, de fraternité et d'esprit sportif, mais également le thème du dialogue et de la thérapie.
Listez au tableau, à partir des réponses de vos élèves, les différents éléments reconnus dans le film.

B – Définition du genre

Il s'agira dans cette seconde partie de définir ce qu'est un genre cinématographique. Ici, plusieurs genres se croisent. Nous avons un film dit « social », une romance, un thriller, mais c'est également une comédie.

Définissez ces termes avec vos élèves.

C – Reconnaissance des codes et construction du filmographie

A partir de là, il s'agira de montrer à vos élèves que le genre repose sur la reconnaissance des codes. A partir des éléments listés sur le tableau et des définitions, vous avez une base pour travailler sur la construction du film. A quel moment bascule-t-on d'un film « social »)à la romance ? Quel élément introduit le thriller ? Quels éléments font penser à une comédie ?
En abordant ces différents genres, vous pourrez montrer que le film convoque donc des éléments de reconnaissance, comme le ferait un roman d'aventure, ou bien un livre de science-fiction.

MODULE 3

Visée du module : En lien avec la dernière partie de la formation, ce module propose aux élèves de comprendre l'évolution du personnage dans le film ainsi que le rôle de Cantona et des supporters de foot.

Plan du module :
> Définition du personnage d'Eric Bishop dans deux séquences
> Comparaison de deux séquences : Le changement
> Le rôle d'Eric Cantona et du dialogue

A – Définition du personnage d'Eric Bishop

Dans cette première partie de module, il s'agira de voir avec vos élèves quels sont les traits de caractères d'Eric Bishop.

Pour cela, une analyse de la première séquence du film peut être une bonne idée. Dans cette première séquence, Eric Bishop apparaît dans un premier temps comme un être déconstruit. On ne le voit pas dans son entièreté. Seul au volant de sa voiture, Loach filme des parties de son corps : les mains, les yeux, le visage. Dans un second temps, Eric nous est présenté à l'hopital, en situation de faiblesse. Il est allongé dans son lit, pleure, et appelle « Lily ». Les tonalités chromatiques de l'image sont très froides, grises.

Pour continuer cette réflexion, la suite de la séquence est également intéressante et dit beaucoup de la situation du personnage. A son retour chez lui, Eric Bishop se retrouve dans une situation de « trop ». L'image est empli d'éléments et d'objets encombrant le plan. Le bande sonore est également saturée de bruits divers (télévisions, toilettes, musiques et cris). Le personnage perd son calme et entre en confrontation avec ses deux beaux-fils.

L'analyse de ces deux séquences vous permettra de définir avec eux le statut d'Eric Bishop au début du film : Un homme perdu, avec une situation familiale compliquée, qui ne semble plus gérer la situation.

B – Analyse de deux séquences : le changement

Afin d'aborder la notion d'évolution du personnage, le visionnement de la dernière séquence du film est nécessaire. Analysez avec vos élèves la façon dont nous est présenté Eric Bishop dans cette dernière partie du film. Plusieurs éléments importants sont à repérer. Le personne est cadré dans son entièreté, et non plus en morceau comme au début. Il est à l'extérieur, avec cette fois ci une luminosité bien plus importante. Il est entouré de toute sa famille, mais également de ses collègues et amis. Le personnage est également habillé d'un costume et de ses chaussures bleus.
Vous pouvez ensuite voir avec vos élèves, en partant des éléments relevés, comment semble se sentir le personnage ? Il semble aller mieux, être heureux.

Il s'agira ensuite, par l'analyse de la séquence du début et la séquence finale, de faire prendre conscience à vos élèves de l'évolution du personnage.
Dans un tableau, notez avec eux les problèmes rencontrés par Eric : Problèmes avec Lily, avec Jesse et Ryan, problèmes avec le gang …
Noter ces problèmes vous permettra de passer à la dernière partie de ce module.

C – Le rôle de Cantona et du dialogue

Dans cette dernière partie, il s'agira d'aborder avec vos élèves la notion de thérapie par la parole mais également le rôle d'Eric Cantona. Il s'agit également de comprendre comment le personnage réussit de passer d'un état de mal-être à un sentiment de plénitude.

Après avoir listé avec vos élèves es caractéristiques et problématiques rencontrés par le personnage, faites-encore une fois appel à leur mémoire en leur demandant : Comment Eric Bishop fait-il pour aller mieux ?

Plusieurs réponses sont possible : l'aide des amis faisant du rangement dans sa maison, le coaching sportif de Cantona, la thérapie de groupe par Meatballs et ses collègues, la discussion avec Jesse, l'analyse de ses souvenirs avec Eric Cantona, les discussions de mise au point avec Lily.

Toutes ces techniques sont nécessaires à l'évolution du personnage d'Eric Bishop. Le film repose essentiellement sur le dialogue entre les personnages, l'entraide et l'écoute.

Vous pouvez donc essayer de définir le rôle de Cantona avec vos élèves. Comment est-il présenté ? Comme un personnage qui renverse le match à la dernière minute, comme un héros capable d'exploit. C'est également un personnage issu du subconscient d'Eric Bishop, une représentation mentale, une sorte d'idéal.

La psychologie est donc une notion importante dans le film – plusieurs méthodes coexistent d'ailleurs. Il y a à la fois la thérapie de groupe, le coaching sportif intensif, la thérapie par le cri (Séquence dans la cuisine où Bishop hurle « NON ! »), la thérapie par les objets permettant de déclencher le dialogue et l'accession aux souvenirs.
Toutes ces méthodes permettent au personnage d'évoluer, et sont donc les différentes étapes du film.

Formation proposée par Alizée Gueudin – Master Pro Dasi