Entrée : agir sur le monde
Niveau 3ème : agir dans la cité : individu et pouvoir
Partie 1 : agir face aux inégalités – Parcours artistique et culturel : Collège au cinéma
OI film : Hors jeu de Jafar Panahi, Iran, 2005

Problématique : entre œuvre engagée et censure, comment un artiste peut-il dénoncer un pouvoir en place ?

Déroulement des séances

Séance 1 - cinéma
Objectif : voir un film du patrimoine en salle
Support : Hors jeu de Jafar Panahi, Iran, 2005
Présentation avant le film (auteur, contexte historique, genre)
Échange après le film autour d'axes de réflexion

Séance 2 - Arts plastiques : une affiche caractéristique
Objectif : étudier la ou les affiches du film, ses caractéristiques et ses références.
(Cette séance sera faite dans le cadre du cours d'Arts Plastiques)

Séance 3 - Français : le contexte historique et artistique du film
Objectif : découvrir un réalisateur engagé, comprendre le contexte historique en Iran et la place des femmes, la genèse du film et les enjeux artistiques.
Support : fiche de travail, biographie et interviews

Séance 4 - Français : la narration, entre documentaire et fiction
Objectif : analyser le scénario et le découpage séquentiel du film et comprendre les enjeux dramatiques.
Support : fiche découpage narratif, extraits du film

Séance 5 - Français : portraits emblématiques au sein d'un match hommes/filles
Objectif : étudier les personnages du film, entre cohésion et division
Support : fiche de travail personnages et extraits du film

Séance 6 - Français et Arts plastiques : mise en scène : un film métaphorique
Objectif : analyser des extraits du film, étudier le vocabulaire de l'image et l'esthétique du film
Support : extraits du film

Séance évaluation : Français, Arts plastiques, CDI
Objectif : réaliser un dossier de presse : affiches, synopsis, critiques

Compétences du cycle :

- *Français - Écrire : Exploiter des lectures pour enrichir son écrit*
- *HDA : Proposer une analyse critique simple et une interprétation d'une œuvre*
  Décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple adapté
- *Arts plastiques : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art : identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique.*

Séance 1 - cinéma
Objectif : voir un film du patrimoine en salle
Support : Hors jeu de Jafar Panahi, Iran, 2005

Présentation avant le film :

- Film iranien de 2005 réalisé par Jafar Panahi
- Film tourné à Téhéran, lors d'un match qualificatif entre l'Iran et le Bahreïn pour la coupe du monde 2006. L'enjeu du film : une loi interdit aux femmes d'assister aux matches de football en Iran.
- Pour comprendre le film : références historiques : révolution populaire qui fait tomber le shah d'Iran en 1979. Cette instabilité politique va conduire à la prise de pouvoir du régime islamiste en Iran. (cf. BD autobiographique « Persepolis » de Marjane Satrapi au CDI). Les libertés sont réduites et particulièrement pour les femmes.
- Téhéran, capitale de l'Iran, ville de 8 millions d'habitants, langue officielle : le persan mais l'Iran regroupe de nombreux peuples différents installés au fil du temps avec de multiples dialectes (le réalisateur exploite ces différences dans le film.)
- Le réalisateur est né en 1960 et a fait des études de cinéma à Téhéran. Il a travaillé aux côtés d'Abbas Kiarostami. Son premier long métrage « le ballon blanc » en 1995 est sélectionné au festival de Cannes et remporte la caméra d'or. Mais comme ses films abordent des thèmes sociaux en Iran et critiquent le pouvoir en place, il est très vite censuré et doit tourner clandestinement et monter ses films à l'étranger. Ces films ne sont donc pas diffusés dans son pays.
- Pendant le film :
  - ⇒ Réfléchir aux différents sens du mot « hors jeu » et observer comment le réalisateur exploite la restriction des libertés dans le traitement de la mise en scène (mouvements de caméra, cadrages…)
  - ⇒ Observer également les personnages et la relation entre le groupe de filles et le groupe des soldats : en quoi cette relation peut-elle s'apparenter à un match et quel rôle joue le sport au sein de la société ?

Après le film :

⇒ Hors jeu : dans le sport, lorsqu'un joueur ne respecte pas les règles de positionnement sur le terrain, il est donc hors jeu et il ne peut donc plus intervenir dans le jeu.
« Un joueur de foot est déclaré hors-jeu s'il se trouve plus près de la ligne de but adverse qu'à la fois le ballon et l'avant-dernier adversaire au moment où le ballon est joué par l'un de ses coéquipiers. »
Dans le cadre des manifestations sportives, les filles iraniennes sont également « hors jeu » puisqu'elles n'ont pas le droit d'y assister.
Du coup, le réalisateur va chercher à nous faire comprendre cette exclusion vécue par les filles en mettant le spectateur « hors jeu » à son tour.
L'espace va donc être une des clefs du message du réalisateur. Il joue sur le champ et le hors champ interdit aux filles. La caméra reste au plus près des filles et le match en hors champ est invisible pour les filles et pour le spectateur. Le hors champ visuel du match est cependant donné par le champ sonore : les discussions des filles, les commentaires des soldats et le son

du match. On est dans le match par le son mais pas par la vue. Le réalisateur met en avant l'espace d'enfermement des filles dans des cadres restreints, derrière les barrières, dans les toilettes ou dans les bus. Pas de profondeur de champ pour elles, puisque réservée aux hommes. Il montre ainsi la restriction des libertés par le traitement du cadrage. La lutte des filles joue constamment sur la recherche du visible (le match) et de façon plus large sur leurs droits d'égalité au sein de la société. Les filles doivent donc être constamment dans la transgression, qu'elle soit identitaire : ressembler à un garçon pour pouvoir entrer dans le stade, ou qu'elle soit spatiale pour ne pas être arrêtées par les gardes.

⇒ Les personnages : le groupe de filles s'oppose au groupe des hommes, les gardes. Les filles apparaissent très rapidement soudées, dans l'esprit d'une cohésion d'équipe tandis que les gardes se disputent et apparaissent constamment divisés. La sympathie du spectateur va donc tout naturellement vers le groupe de filles.
La relation entre les personnages s'apparente à la métaphore d'un match de football avec les deux équipes qui s'opposent, des capitaines : l'officier d'un côté et la fille qui fume de l'autre, et des reconstitutions de jeu lorsque la fille qui s'était échappée revient et « met en scène » ce qu'elle a vu ou lorsque l'un des gardes commente le match derrière les grilles. On peut aussi observer la notion « d'esprit collectif » avec la fille qui décide de revenir à la mi-temps alors qu'elle aurait pu se fondre définitivement dans la foule.

Séance 3 - Français : le contexte historique et artistique du film

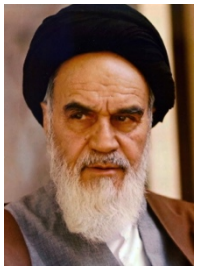
Objectif : découvrir un réalisateur engagé, comprendre le contexte historique en Iran et la place des femmes, la genèse du film et les enjeux artistiques.

Support : fiche de travail, biographie et interviews

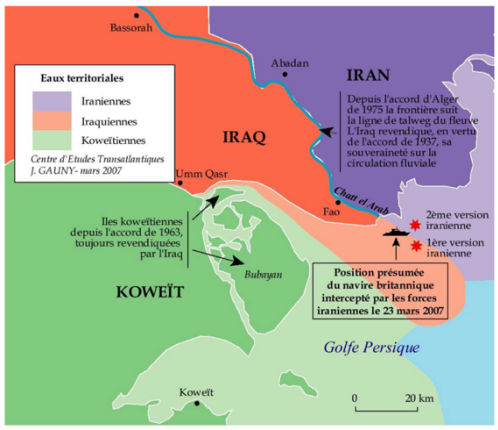
Vidéo : https://www.arte.tv/fr/videos/086089-011-A/iran-quarante-ans-de-republique-islamique/

Quelques dates importantes pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui :

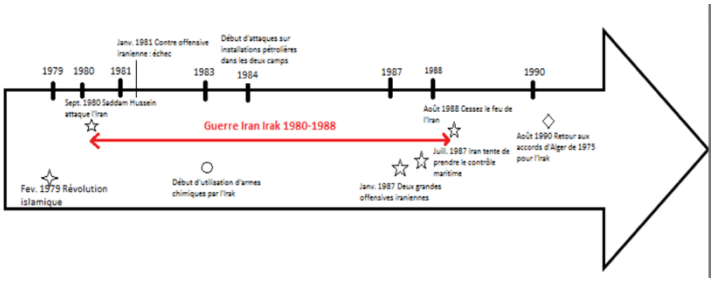
⇒ Règne du shah Mohamad Reza Pahlavi de 1953 à 1979. La politique du shah est rapidement impopulaire du fait de son attachement à une forme d'impérialisme américain au détriment de l'Islam. De plus, toute forme d'opposition est réprimée dans la violence, ce qui conduit le peuple à réagir et à se retourner vers l'opposition religieuse (l'Ayatollah Khomeiny, exilé depuis 1964, est l'une des figures clefs de l'opposition)

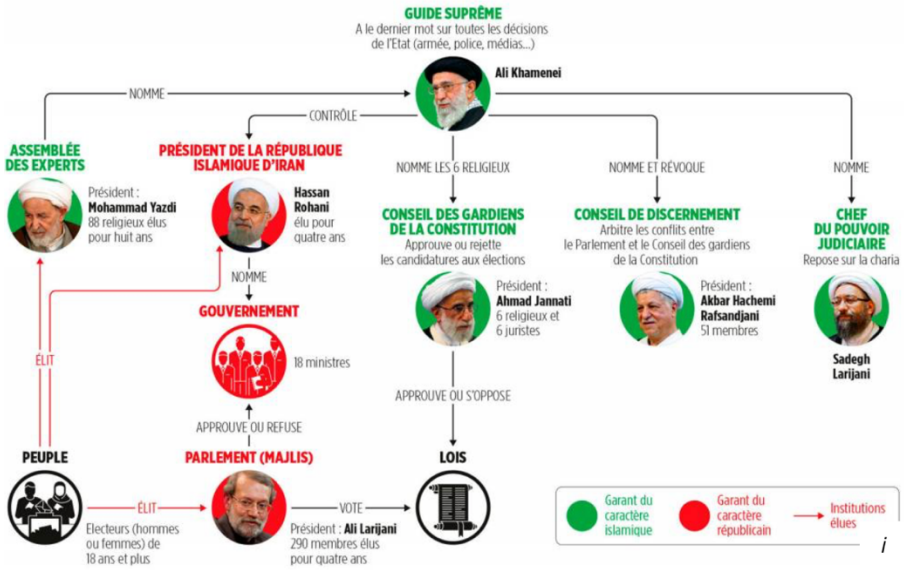


⇒ Nombreuses répressions et manifestations sur l'année 1978, ce qui conduit au départ du shah d'Iran le 16 janvier 1979. Retour le 1er février de l'Ayatollah Khomeiny qui proclame la fin de l'empire et l'instauration d'une république islamiste le 11 février 1979.



⇒ La guerre Iran – Irak (1980-1988) : refusant les « accords d'Alger » et profitant de l'affaiblissement de l'Iran suite à la révolution islamiste, l'Irak, dirigé par Saddam Hussein, déclare la guerre à l'Iran. Les armes chimiques utilisées contre la population iranienne feront de nombreux morts.





https://www.lepoint.fr/monde/iran-qu-est-ce-qu-une-republique-islamique-11-04-2016-2031347_24.php

L'Ayatollah Khomeiny meurt en 1989 et c'est l'Ayatollah Ali Khamenei qui lui succède en tant que « guide de la révolution », fonction qu'il occupe encore aujourd'hui.

Les présidents iraniens après la guerre : Ali Akbar Hachemi Rafsandjani (1989-1997), Mohammad Khatami (1997-2005), Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013), Hassan Rohani (depuis 2013)

La république islamique : un système politique inédit : le « Velayat-e faqih » (pouvoir du guide suprême)

Le système politique en Iran depuis la révolution de 1979 s'organise entre le pouvoir des ayatollahs (donc religieux) et des élections contrôlées au suffrage universel (donc une république avec l'élection de présidents). En effet, l'Iran a donc un président de la république « modéré » : Hassan Rohani et un guide religieux « conservateur » nommé à vie, l'Ayatollah Ali Khamenei.

La place des femmes dans la société iranienne

1 - Vidéo archives ina.fr « être une femme en Iran en 1979 » : https://youtu.be/7F56395coIo
Vidéo 8 mars « Histoire » : http://8mars.info/marche-des-iraniennes-contre-le-voile-et-pour-l-egalite

2 – Temps d'échange

Photo de Hengameh Golestan : Des femmes iraniennes protestent contre la loi du hijab de 1979. La photo a été prise le 8 mars 1979, le lendemain de l'adoption de la loi du hijab qui décrétait que les femmes en Iran devaient porter un foulard hors de chez elles. Beaucoup de gens à Téhéran ont fait la grève et sont descendus dans la rue.

- En 1974, l'âge légal du mariage pour une femme était porté à 18 ans mais en 1979, après la révolution, il a été reporté à 13 ans.
- Les femmes n'ont pas les mêmes droits en matière d'héritage, de divorce, de garde d'enfants que les hommes. L'adultère peut être réprimé par la lapidation.
- Elles ne peuvent pas exercer certains métiers comme celui de juge.
- La femme doit se soumettre aux décisions du mari, elle ne peut pas voyager ou sortir sans son accord. Dans les lieux publics, elle doit porter le voile pour ne pas attirer le regard des hommes. Elles ne peuvent ni danser, ni chanter en public et n'ont pas le droit d'assister à des manifestations sportives dès qu'il y a des hommes dans le public.

Les femmes et le football

https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-images-des-iraniennes-heureuses-de-voir-un-match-de-foot-au-stade-pour-la-premiere-fois_fr_5d9f51f3e4b02c9da0464b92
https://www.nouvelobs.com/monde/20191010.OBS19626/des-milliers-de-femmes-iraniennes-assistent-a-un-match-de-foot-en-iran-une-premiere-en-40-ans.html

En septembre 2019, une jeune fille de 30 ans, Sahar Khodayari, est condamnée à 6 mois de prison pour avoir assisté de façon clandestine à un match de football de l'équipe d'Esteghlal, l'un des clubs de la capitale iranienne. Suite à cette condamnation, elle s'immole par le feu et succombe à ses blessures.
L'Iran reste le dernier pays à interdire aux femmes d'assister aux matches sportifs, ce qui conduit régulièrement à des prises de risque et des condamnations pour les femmes qui essaient de rentrer illégalement dans les tribunes.
La communauté internationale et la FIFA ont fortement réagi en condamnant ces interdictions faites aux femmes. Ainsi, le 10 octobre 2019, lors du match qualificatif Iran-Cambodge, 3500 femmes ont pu assister légalement à un match, une première depuis 40 ans.

Un réalisateur engagé

Fiche d'identité

Recherchez les informations suivantes en vous aidant du site :
https://www.cineclubdecaen.com/realisat/panahi/panahi.htm

Nom : ……
Date de naissance : ……
Lieu de naissance : ……
Nationalité : ……
Profession : ……
Études et parcours professionnel : ……
……
……
……
……
Autres films du cinéaste : ……
……
……
……
……

Jafar Panahi, le cri d'un cinéaste bâillonné

« Jafar Panahi est un amoureux du cinéma, et ensuite un amoureux de l'Iran. Son cinéma est intrinsèquement lié à son pays. Il ne voudrait pas vivre ailleurs : on le lui a proposé, mais il n'a jamais accepté. » Pooya Abbasian

Interview : « Où en êtes-vous, Jafar Panahi » : https://www.youtube.com/watch?v=3BUsJMeqBBk
Émission « entretien avec le cinéaste » : https://www.dailymotion.com/video/x4ta6re

En juin 2009, une partie de la population manifeste dans les rues contre la réélection controversée du président Mahmoud Ahmadinejad. Le cinéaste se joint à la foule pour filmer cette « révolution verte ». Suite à cela et parce qu'il avait assisté à la cérémonie d'une jeune manifestante tuée, il sera emprisonné, accusé de vouloir renverser le régime et condamné à des années de prison. On lui interdit d'aller aux festivals de Berlin ou de Cannes pour ses films. Il entamera une grève de la faim et, suite à la pression internationale, il sera libéré. Néanmoins, on lui impose trois interdictions : celle d'exercer son métier (de filmer), de donner des interviews aux journalistes et de quitter le territoire. Depuis cette date, il a réalisé plusieurs films clandestinement : « Ceci n'est pas un film », 2011, « Close curtain », 2013, « Taxi Téhéran », 2015 et « trois visages » en 2018.

Séance 4 - Français : la narration, entre documentaire et fiction
Objectif : analyser le scénario et le découpage séquentiel du film et comprendre les enjeux dramatiques.
Support : fiche découpage narratif, extraits du film

Atelier d'écriture

Activité 1 : Le synopsis
C'est un petit « résumé » de l'histoire qui a pour objectif de donner envie d'aller voir le film. Attention, ce n'est pas une critique et le synopsis n'a pas pour objectif de donner un avis personnel. À votre tour, écrivez le synopsis de « Hors jeu » en quelques phrases :
……
……
……
……
……
……
……
……

Activité 2 : le scénario
Consignes : rédigez le scénario du film en vous aidant de la fiche « découpage séquentiel » du livret « Collège au cinéma ». Pour chaque étape proposée, racontez les événements en quelques phrases dans votre cahier. Attention, lisez bien l'ensemble des titres avant pour un bon découpage et pensez à les recopier dans votre cahier.

- **Dans le bus**
- **L'arrivée au stade**
- **Les filles « hors jeu »**
- **Les toilettes**
- **La mi-temps**
- **Le fourgon**
- **La chute**

Activité 3 : écriture d'invention
Consignes : Le réalisateur avait prévu une autre fin dans le cas où l'Iran perdait le match. Rédigez cette fin dans votre cahier (paragraphe d'une vingtaine de lignes). Vous devrez tenir compte du contexte et des personnages et faire attention à la grammaire et à la syntaxe. Vous pouvez utiliser un dictionnaire au besoin.

Séance 5 - Français : portraits emblématiques au sein d'un match hommes/filles
Objectif : étudier les personnages du film, entre cohésion et division
Support : fiche de travail personnages et extraits du film

Le groupe de filles

Le groupe des hommes

Questions :

1 – Quel est le personnage qui vous a le plus touché et pourquoi ? Faites son portrait.
2 – Comment le réalisateur exploite-t-il la cohésion chez les filles et la division chez les hommes ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur les différents personnages en lien avec des passages du film.

3 – Paragraphe argumenté : *« il ne faut pas avoir peur de prendre tous les risques pour affirmer ses idées ou s'opposer au pouvoir »* Qu'en pensez-vous ?
Justifiez votre réponse en vous aidant des personnages du film mais aussi du personnage d'Antigone étudié dans le chapitre précédent. *(Paragraphe construit d'une vingtaine de lignes au minimum avec une progression et des connecteurs.)*

Isabelle Dumas – Collège Notre Dame de Bel Air – Isabelle-Richard3@ac-lyon.fr

Séance 6 - Français et Arts plastiques : mise en scène : un film métaphorique
Objectif : analyser des extraits du film, étudier le vocabulaire de l'image et l'esthétique du film
Support : extraits du film

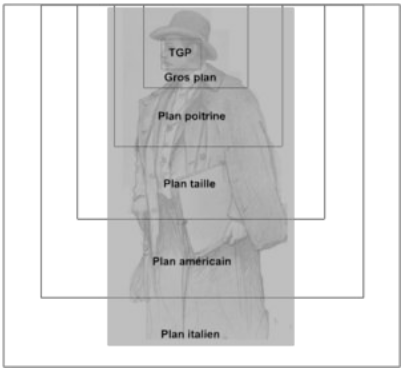
Analyse d'une séquence : « Interdit aux hommes »
Fiche « vocabulaire du cinéma »
Rappel du vocabulaire pour l'analyse

1 – visionnage de l'extrait : séquence 11 (cf. P. 14 et 15 du dossier CNC *Collège au cinéma*)

2 – Analyse de la séquence : faire réfléchir les élèves autour de la problématique suivante : *comment le réalisateur va renverser « les règles » en faisant de l'espace des toilettes un lieu « réservé à la femme » et « interdit aux hommes » ?*
Pistes de correction / dossier

Le vocabulaire de l'image
Fiche élève

L'échelle des plans



C'est le degré d'importance qu'occupe le personnage ou l'objet dans l'espace du champ. Il existe différents plans en fonction de ce que l'on veut exprimer.

- Le plan général permet de montrer les décors ou le paysage. Il ne comprend pas de personnage.
- Le plan d'ensemble permet de présenter le personnage dans son environnement.
- Le plan moyen présente le personnage de la tête aux pieds.
- Le plan rapproché (ou plan taille) présente le personnage à la taille. Utilisé pour les conversations.
- Le plan serré (ou plan poitrine) présente le personnage à la poitrine. Intérêt psychologique.
- Le gros plan cadre le personnage au visage ou prend un objet très rapproché. De cette manière, on peut voir les émotions des personnages.
- Le très gros plan cadre un tout petit détail.
- L'insert : c'est un détail significatif inséré entre deux images ou plans. Par exemple : un homme lit un journal, puis on voit un gros plan sur l'article pour revenir ensuite sur l'homme qui lit.

Les angles de prises de vues

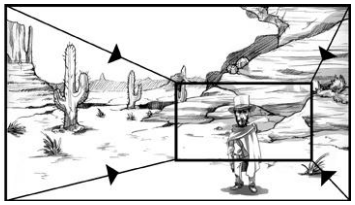
Contre-plongée

C'est la manière dont les personnages sont vus (l'angle de vision).

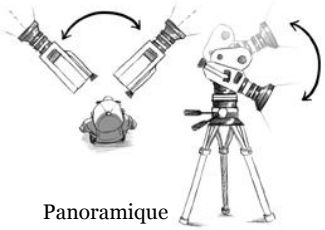
- La plongée : Le point d'observation est plus élevé que les personnages ou les objets visibles. Cela permet d'avoir une vue d'ensemble sur le paysage et les personnages. La plongée produit souvent un effet d'écrasement, de domination du point d'observation d'où l'idée d'infériorité suggérée par cet angle de vision.
- La contre plongée : C'est l'effet inverse. Le point d'observation est moins élevé que les personnages ou les objets visibles. La contre plongée est donc souvent utilisée pour produire un effet de supériorité, de puissance, de grandeur des personnages.
- L'angle normal ou horizontal se situe au même niveau que notre regard.

Plongée

Les mouvements de caméra



Zoom avant ou arrière



Panoramique

Travelling avant ou arrière

Le mot « cinéma » abréviation de « cinématographe » vient du terme grec « kinema » qui veut dire mouvement.

- Le zoom (avant ou arrière) est un mouvement d'appareil permettant une entrée ou un éloignement du champ par l'objectif.
- Le travelling (avant, arrière ou latéral) est un déplacement de la caméra sur rails ou à l'épaule.
- Le panoramique (horizontal ou vertical) permet de balayer le champ. La caméra posée sur un axe fixe pivote horizontalement ou verticalement de manière à offrir une vue panoramique.

Isabelle Dumas – Collège Notre Dame de Bel Air – Isabelle-Richard3@ac-lyon.fr