

DOSSIER PEDAGOGIQUE

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE

Celia Rico Clavellino

Ce document a pour but d'aider les enseignants à animer des discussions avec leurs élèves sur le film. Nous proposons des entrées thématiques, accompagnées de questions qui permettent de déclencher les échanges et de relever des éléments précis. L'idée est de réfléchir collectivement au sens du film et de prendre conscience des procédés cinématographiques choisis par les cinéastes.

cinespaña

Festival du Film Espagnol de Toulouse

FESTIVAL CINESPAÑA TOULOUSE
scolaires@cinespagnol.com | www.cinespagnol.com

FICHE TECHNIQUE

Titre original : Viaje al cuarto de una madre

Réalisatrice : Celia Rico

Scénario : Celia Rico

Production : Coproduction Espagne-France;
Amorós Producciones / Arcadia Motion Pictures /
Canal Sur Televisión / Noodles Production / Pe-
cado Films / Sisifo Films AIE /
Televisión Española (TVE)

Photographie : Santiago Racaj

Musique : Paco Ortega

Avec : Lola Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc,
Noemí Hopper, Marisol Membrillo, Susana Abaitua,
Ana Mena, Adelfa Calvo, Silvia Casanova, Maika
Barroso

Année : 2018

SYNOPSIS

Leonor veut partir de la maison mais n'ose pas le dire à sa mère de peur de la blesser. Ce film capture ces moments délicats où l'amour se révèle dans le fait de savoir s'éloigner, de savoir laisser partir.

SOMMAIRE

Dossier professeur p.1

Dossier élèves p.7

Sur le film p.8

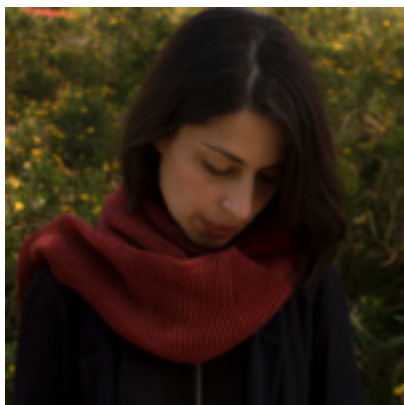
Avant de voir le film p.9

Société Espagnole p.11

Ejercicios en Español p.13

Annexe p.14

Celia Rico

BIOGRAPHIE

Après des études de communication audiovisuelle et de littérature comparée à Séville et Barcelone, Celia Rico obtient un diplôme en développement de projets audiovisuels (Université Ramon Llull) et un doctorat en théorie, analyse et documentation cinématographiques (Universitat Pompeu Fabra). Pendant cette période, elle travaille en freelance pour différentes sociétés de production cinématographique, effectuant des missions de coordination de production, de développement de projets et de casting. A partir de 2012, elle commence à travailler comme scénariste et réalisatrice. En 2017, elle se lance dans l'enseignement à travers le projet Cinéma en Cours de l'ESCAC (École Supérieure de Cinéma et Audiovisuel de Catalogne).

FILMOGRAPHIE

2018 : Viaje al cuarto de una madre

Courts métrages :

2012 : Luisa no está en casa

INTERVIEW DE LA RÉALISATRICE CELIA RICO (espagnol)

<http://filmand.es/celia-rico-clavellino-empieza-a-importar-mas-la-mirada-de-la-mujer-que-su-imagen/>

INTERVIEW DE LA RÉALISATRICE CELIA RICO (français)

<https://cineuropa.org/fr/interview/360908/>

INTERVIEW DE CELIA RICO SUR LE TEMPS ET LES CONFLITS DE GÉNÉRATION (espagnol)

<https://elcultural.com/Celia-Rico-Clavellino-Quiza-es-imposible-corresponder-el-amor-de-los-padres>

Discipline	Objet d'étude	Thèmes
Espagnol	Société espagnole	Fugue de cerveaux en Espagne. Comment un pourcentage très grand de jeunes s'en vont à l'étranger à la recherche de travail. Saut générationnel, relation des millenials avec leurs parents, syndrome du nid vide et relations dépendantes
Français	étude du récit	Le personnage, la narration, la démarche d'analyse des œuvres, la dissertation sur l'œuvre...
Education artistique	connaître et analyser l'écriture cinématographique	Photographie naturaliste y simple. Plans fixes et maintenus. Les personnages entrent et sortent du plan, caméra fixe. Atrezzo y vestiaire réaliste (voire laid). La réalisatrice s'éloigne de l'esthétisme pour s'approcher d'une perspective plus réelle. Cinéma fait par des femmes en Espagne, ¿une nouvelle vague? ¿Doit-on parler de cinéma féminin ou cinéma fait par des femmes?

AUTOUR DE L’AFFICHE
dossier élève p.9

Un effet de disproportion de l’affiche :

- Le titre occupe une large moitié supérieure, tandis que les personnages, en gros plans, sont coupés à ras du cou par le bas de l’affiche. On retrouve là un choix de cadrage dominant dans le film, qui se centre sur les visages et morcelle les corps comme tous les espaces.

Des couleurs chaudes :

- La lumière, le geste affectueux, le sourire de Léonor instaurent une impression de douceur, qui fait écho avec la douceur intimiste du titre. Le geste d’Estrella, baiser et main qui encadre le visage de Léonor, souligne la proximité de la mère et de la fille, la douceur et la bienveillance protectrice de leur relation.

Construction:

- Leonor est au premier plan, dans la lumière, et cache le visage d’Estrella, qui reste dans l’ombre.
- Le dialogue avec le titre est ici intéressant : celui-ci met l’accent sur la mère, alors que l’image le met sur la fille.
- Une curiosité particulière est en outre suscitée pour le personnage de la mère, évoquée par les mots mais presque invisible. Son personnage reste donc plus abstrait et mystérieux pour le spectateur. Cette disposition correspond aussi à la relation des personnages dans la première moitié du film : Estrella n’existe pas pour elle-même, mais seulement pour sa fille. Ainsi elle n’a pas encore de visage, celui-ci est masqué par celui de Leonor.

AUTOUR DU TITRE
dossier élève p.9

Le titre indique les thèmes essentiels du film et son esthétique : le voyage, la relation mère-enfant, le réalisme intimiste.

Formule paradoxale :

- Deux termes que tout semble opposer – le voyage, élan vers l’extérieur, l’ouverture au monde, et la chambre, espace intérieur et volontiers clos, lieu de repli. Il révèle la tension qui traverse le film : l’enjeu de la séparation de deux êtres dont la dépendance est fusionnelle. Cette tension, comme l’exprime ce « voyage » impossible dans l’exiguïté de la « chambre » trouve sa forme dans l’esthétique du huis clos, elle même renforcée par le cadrage constamment très serré du film. Quelque chose enferme les personnages, fait obstacle au voyage, à l’ouverture des personnages sur l’ailleurs.

Une connotation affective :

- Une impression de douceur, d’apaisement, que l’on retrouve également dans le film par son rythme lent, sans heurt, par la douceur de la lumière, et bien sûr par la tendresse qui unit les deux personnages.

Centrer le récit sur la mère:

- Son intériorité est symbolisée par l'espace de la « chambre ».
- Le « voyage » évoqué n'est pas seulement celui de Leonor, mais aussi et surtout le trajet intérieur que l'éloignement de sa fille permet à Estrella d'accomplir : sa reconquête, par-delà de ses identités de veuve et de mère, d'une existence individuelle.
- Le seul point de vue sur le voyage de Leonor nous est raconté par la mère : le film invite enfin le spectateur à un voyage dans ce point de vue singulier de l'intimité maternelle.

AUTOUR DE L'IMAGE D'OUVERTURE
dossier élève p.9

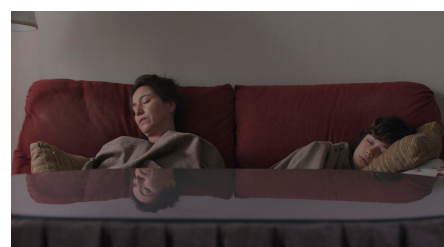
Confirmer les choix esthétiques du film:

- le morcellement des corps et la mise en valeur des visages comme sur l'affiche, la coupure des personnages et la sobriété du décor, produit un effet similaire.
- la scène de sommeil (motif récurrent du film) et, au premier plan, la table, fragilise les personnages qui semblent vulnérables et coincés ; en même temps, ils constituent aussi un obstacle entre le spectateur et les personnages.
- une scène on ne peut plus banale et simple, la mise en scène lui confère une épaisseur mystérieuse, d'autant que la table au premier plan, en gros plan et coupée, n'est pas immédiatement identifiée.
- les mêmes deux personnages, ainsi que le même canapé rouge : cette répétition annonce l'esthétique du huis clos qui domine le film.

La comparaison avec l'affiche permet de souligner la différence de posture, et d'introduire une nuance dans la perception de la relation des deux personnages : une distance s'est installée dans la proximité. Les deux personnages sont séparés ce que souligne la ligne du canapé et l'orientation du visage de la mère.

La relation en miroir des deux personnages:

- la ligne médiane, la couverture identique, les couleurs... créent un effet de symétrie entre Estrella et Leonor. La surface réfléchissante de la table conforte cette idée de miroir – mais la complexifie : seule Estrella s'y reflète. Une relation de double est posée (on la retrouvera par exemple dans le travail de repasseuse que trouve un temps Léonor, à la même fonction et dans la même usine que sa mère autrefois), mais aussi une distinction qu'il va falloir réfléchir, et une mise en valeur particulière d'Estrella, personnage le plus problématique.

AUTOUR DE L'ESPACE
dossier élève p.10

Un huis-clos presque parfait :

- La proportion des scènes dans l'appartement est bien plus importante que celles en extérieur
- la caméra reste en Espagne tandis que Leonor part à Londres

Des lieux symboliques :

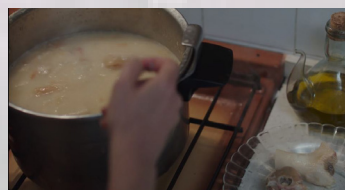
- Le salon représente le lieu social dans la famille, le lieu d'échange malgré les difficultés de communication
- La chambre est un lieu intime où se dévoilent les émotions dont la solitude due à l'absence du père, mais aussi est un lieu de retrouvailles et de vrai échange
- La boîte de nuit représente pour Leonor la sociabilité, l'extérieur, mais aussi l'échec et l'ennui
- L'usine représente la même idée
- La terrasse de l'immeuble représente un intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur pesant de l'appartement et forme un lieu de réconciliation

Les plans intérieurs de l'appartement sont serrés et ne montrent pas comment circuler. Il y a une sensation d'enfermement accrue, comme si il n'y avait pas assez d'espace pour exister ; le cadrage des personnages d'ailleurs ne permet presque jamais de voir leur corps entier dans l'espace.

AUTOUR DE LA CULTURE ESPAGNOLE dossier élève p.11

La nourriture :

- Les attentions d'Estrella, le jambon dans le sac de Leonor, la photo de la tortilla rappellent le rapport important des familles espagnoles avec leurs recettes faites maison
- Estrella est le seul personnage qui cuisine pendant une longue partie du film jusqu'au moment où Leonor revient de Londres et cuisine pour sa mère, fait qui montre qu'elles ont établi une certaine relation équilibrée.

Le mobilier :

- Le «brasero» du salon est un élément de la vie quotidienne cher aux yeux de la réalisatrice et absent en France. L'incendie marque un tournant dans la vie d'Estrella et montre à Leonor, à son retour, que sa mère a évolué et a intégré une rupture avec le passé.

AUTOUR DES VÊTEMENTS

Un système d'écho de renversement et de relais :

- Signification existentielle de la scène où Estrella choisit de garder pour elle la chemise qu'elle avait faite pour sa fille, ce qui montre qu'elle pense enfin à elle, à exister pour elle-même et non plus seulement pour sa fille. Au retour de Londres, l'une des premières phrases de Léonor est un compliment sur cette chemise.

VOYAGE DANS LA CHAMBRE D'UNE MÈRE

DOSSIER ELEVE

Réal. Celia Rico | Espagne | 2018 | **Prod.** Coproducción España-Francia; Amorós Producciones / Arcadia Motion Pictures / Canal Sur Televisión / Noodles Production / Pecado Films / Sisifo Films AIE / Televisión Española (TVE) | **Avec** Lola Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc, Noemí Hopper, Marisol Membrillo, Susana Abaitua, Ana Mena, Adelfa Calvo, Silvia Casanova, Maika Barroso

SYNOPSIS

Leonor veut partir de la maison mais n'ose pas le dire à sa mère de peur de la blesser. Ce film capture ces moments délicats où l'amour se révèle dans le fait de savoir s'éloigner, de savoir laisser partir.

Lis ou écoute le trailer du film et réponds aux questions.

Musique

Leonor: "Maman, je vais sortir un moment."

Estrella: "Tu ne veux pas qu'on regarde la série ? "

Leonor: "Enfait j'ai rendez-vous."

Laura: "Londres est vraiment trop bien... Tu adorerais, tu dois y aller"

Leonor: "J'aimerais m'inscrire à des cours d'anglais, je pourrais même étudier du tourisme l'année prochaine."

Estrella: " Pourquoi tu te mets ça en tête? "

Leonor: " Tu voulais pas que je continue les études."

Estrella: " Leonor ne dis pas de bêtises, tu sais très bien qu'on t'as toujours poussée dans les études."

Leonor: "Pourquoi tu continues à parler au pluriel ? "

Musique

Leonor: "J'ai trouvé une autre façon d'apprendre l'anglais, j'ai trouvé un travail pour m'occuper d'enfants qui sont anglais."

Estrella:"Tu vas économiser pour te payer le voyage."

Leonor: "Non"

Estrella: "Bonne nuit. "

Leonor: "Maman, je ne vais aller nulle part."

Estrella: " Ah ... Très bien. "

Musique

Adrián:"Tu aimes les boleros ? On est entrain de préparer un numero pour le concours, celui de danses de salon."

Leonor : "Si on faisait un dîner de luxe et on trinquait avec du vin?"

Adrián:"Fais un voeux et tu verras qu'il va se réaliser."

Musique: titre du film : Viaje al cuarto de una madre.

Estrella : " Leonor est là?" ...

Une voix au téléphone : " Non elle est sortie " (parle en anglais)...

1. Qui sont les personnages principaux?
2. Où veut aller Leonor ?
3. Pourquoi veut-elle partir?
4. Que propose Leonor pour ne pas payer les cours d'anglais?
5. Comment réagit sa mère?
6. Crois-tu que Leonor s'en ira et abandonnera sa mère?

I/ AUTOUR DE L'AFFICHE

1. Comment sont cadrées les deux personnages de l'affiche?
2. Que t'évoque le titre ? Le trouves-tu paradoxal?
3. A partir du titre, du cadrage et des couleurs, que peux-tu imaginer quant à l'ambiance du film?
4. Après avoir vu le trailer, et en t'appuyant sur l'affiche rédige un synopsis du film.

II/ AUTOUR DE L'IMAGE D'OUVERTURE

1. D'après le photogramme, l'affiche du film te paraît-elle représentative de l'esthétique du film. Pourquoi?
2. Après avoir vu le trailer, l'affiche et cette image que peut-on penser des lieux où l'histoire va se dérouler ?

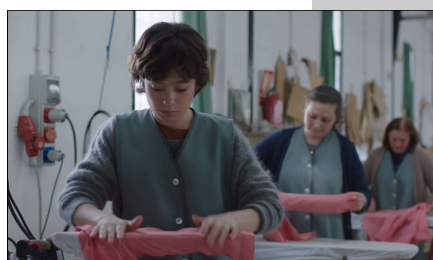
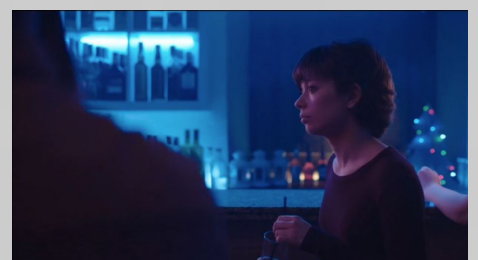
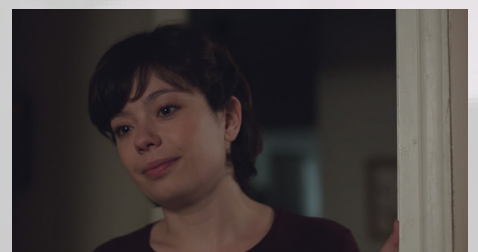
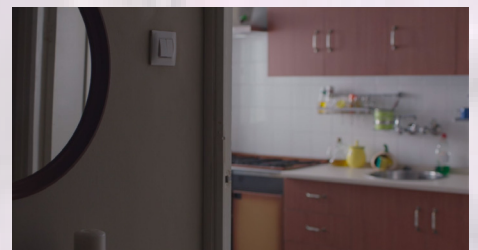

III/ APRÈS AVOIR VU LE FILM

1. Reprends tes réponses sur la bande annonce et vérifie-les.
Selon toi, le trailer dévoile-t-il suffisamment d'informations ?
2. Relis ton synopsis (I/4.). Qu'en penses-tu ?
3. Le photogramme d'ouverture te semble-t-il représentatif du film? Justifie ton point de vue.

AUTOUR DE L'ESPACE

1. A l'aide de tes souvenirs et des photogrammes à gauche, que peux-tu dire sur le cadrage des images dans l'appartement ? Le voit-on en entier ?
2. Ce cadrage suscite une sensation, laquelle selon toi ?
3. Quel est le personnage absent du film ?
4. Peux-tu relier le cadrage et ce qu'il suscite avec le contexte familial des deux femmes ?
5. Compare l'attitude de Leonor à l'intérieur et à l'extérieur de l'appartement.
Que peux-tu déduire de ce que représentent pour elle ces lieux ?

AUTOUR DE LA CULTURE ESPAGNOLE

Que fait Leonor sur le photogramme de droite ?

La réalisatrice voulait montrer, dans son film, un «meuble» qu'elle a cotoyé toute son enfance : un *brasero*. C'est un système de chauffage, apparu au cours du XVIIIème siècle en Espagne qui s'utilise encore aujourd'hui dans les maisons d'autrefois. Il se place sous une table dans un salon, un espace confortable où se réunie la famille.

Leonor est ici entrain de le rallumer.

1. Le film montre, à différentes occasions, de la nourriture plus ou moins typique espagnole. D'après le film, quel est le rapport des familles espagnoles à la nourriture ?

2. Les deux femmes se retrouvent à plusieurs reprises autour du repas, pendant la plus grande partie du film, qui est la personne qui se charge de cuisiner ? A partir de quel moment les deux mettent la main à la pâte ?

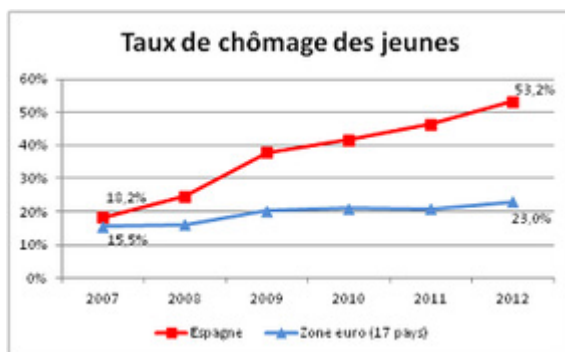
3. Ce moment montre un renouveau chez Leonor. Quels autres éléments traduisent ce changement ?

4. Estrella aussi montre un nouveau visage mais la rupture se situe à un autre moment, te rappelle-tu quand est-ce que cela arrive ?

Tout comme Leonor, beaucoup de jeunes espagnols partent de l'Espagne pour trouver un travail et sortir d'un contexte de crise oppressant. Cette émigration en masse a eu lieu entre 2011 et 2016.

La poussée du chômage des jeunes due à la crise économique est un moment restée dans l'ombre d'autres préoccupations européennes, comme les menaces de banqueroute des Etats souverains et d'écclatement de la monnaie unique. Mais en 2013, le fort taux de chômage de cette catégorie de la population focalise désormais l'attention des dirigeants européens. [...] L'intervention de Jacques Attali, essayiste français, lors d'une conférence à Paris illustre précisément ce problème potentiel : « si j'avais vingt ans aujourd'hui, je me poserais la question suivante : ne devrais-je pas me trouver ailleurs qu'en Europe ? Et si je décide de rester ici, dois-je m'investir en politique ? Ou ne devrais-je pas plutôt faire partie d'une révolution pour changer ce monde qui sera sinon un désastre pour moi ? ».

Ces questionnements européens trouvent un reflet particulièrement évident en Espagne, où le sauvetage des banques a longtemps eu la priorité sur l'augmentation continue du chômage des jeunes. De nos jours néanmoins, trouver une réponse à ce défi semble être le problème majeur des dirigeants espagnols. Entre 2007 et 2012, le taux de chômage des 15-24 ans a augmenté de 18,2% à 53,2%. En comparaison avec la moyenne européenne, l'évolution de ces taux apparaît ainsi encore plus dramatique en Espagne. Même 2013 n'a pas vu d'amélioration puisque ce taux a déjà atteint 56,5% en mai, selon Eurostat [2]. De même, au sein des 25-29 ans, le taux de chômage a grimpé de 9,2% en 2007 à 32,2% en 2012 [3]. Pourquoi les jeunes Espagnols paient-ils si cher la crise ?

<https://www.touteleurope.eu/actualite/les-jeunes-espagnols-et-la-crise-un-defi-pour-le-pays-et-pour-l-europe.html>

Real : Nacho G. Velilla | 2015 | Espagne | Avec : Úrsula Corberó, Yon González, Blanca Suárez, Javier Cámara, Carmen Machi, Julián López

Deux amis surdiplômés, Hugo et Braulio, sont fatigués de chercher du travail en Espagne. Après avoir regardé l'émission *Españoles por el mundo*, ils décident d'aller tenter leur chance en Allemagne alors décrit comme « le paradis de l'emploi », mais ils se rendront vite compte que la réalité est bien plus difficile...

Actualité !

Mets-toi à la place d'un jeune qui doit partir de son pays pour des raisons économiques. Rédige une lettre à tes proches pour justifier ton départ.

Lee o escucha el trailer de la película y contesta a las siguientes preguntas.

Música

Leonor: "Mamá voy a salir un rato."

Estrella: "¿No quieres que veamos la serie?"

Leonor: "Es que he quedado."

Laura: "Londres es de puta Madre... Te encantaría, tienes que ir"

Leonor: "Me gustaría apuntarme a clases de inglés, igual puedo estudiar turismo el año que viene."

Estrella: "¿Por qué te da por eso?"

Leonor: "No querías que volviera a estudiar."

Estrella: "Leonor no digas tonterías, sabes que siempre te animamos con los estudios"

Leonor: "¿Por qué sigues hablando en plural?"

Música

Leonor: "He encontrado otra manera de estudiar inglés he encontrado trabajo cuidando a los niños que son ingleses".

Estrella: "Vas a ahorrar dinero para pagar el viaje."

Leonor: "No"

Estrella: "Buenas noches."

Leonor: "Mamá, que no voy a ir a ningún lado."

Estrella: "Ah ... Muy bien."

Música.

Adrián: "¿Te gustan los boleros, estamos preparando un número para el concurso de bailes del salón?"

Leonor: "¿Hacemos una cena de lujo y brindamos con un vino?"

Adrián: "Pide un deseo ya verás que se va a cumplir."

Música: título de la película Viaje al cuarto de una madre.

Estrella: "¿Está Leonor?" ...

una voz por el teléfono: "No, ha salido" (sigue la conversación en inglés)...

1. ¿Quiénes son los personajes principales?
2. ¿A dónde quiere irse Leonor?
3. ¿Por qué quiere marcharse?
4. ¿Qué propone Leonor para no pagar las clases de inglés?
5. ¿Cómo reacciona su madre?
6. ¿Crees que Leonor se irá y abandonará a su madre?

VOCABULARIO :

Quedar : avoir rendez vous

Apuntarse : s'inscrire

Decir tonterías : dire des bêtises

Cuidar : s'occuper

Brindar : porter un toast

Cumplirse : se réaliser

Ahorrar : économiser

Exprésate en español :

Esos elementos culturales españoles son muy importantes cuando nuestra protagonista parte del hogar. Si estuvieras en su lugar ¿qué echarías de menos?

Très Gros Plan

Gros Plan

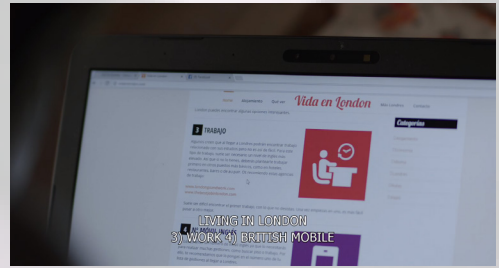
Plan Poitrine

Plan Taille

Plan Général (d'ensemble)

Insert

Plan avec amorce

