

Dossier pédagogique

J'AI QUITTE L'AQUITAINE

FILM DOCUMENTAIRE

France - 2005 - 52 mn- Couleur et N/B - Format vidéo

RÉALISATION : Laurent Roth

PRODUCTION : Cauri films/ France 3 Aquitaine

DISTRIBUTION : ADAV Europe

Dossier réalisé par Gérard Bayon et la commission Education à l'image de Traces de Vies.
Editions ITSRA Traces de Vies Clermont-Ferrand 2012

institut
de travail social
de la région auvergne

traces
de vies

62 avenue Marx Dormoy - BP 30 327
63009 Clermont-Ferrand cedex 1
04 73 69 99 15 (ou 02)
télécopie : 04 73 17 01 13
tdv@itsra.net / www.tdv.itsra.net

J'AI QUITTE L'AQUITAINE

Film documentaire de Laurent Roth

"Le film de famille est un genre canonique dans lequel Laurent Roth s'engouffre avec allégresse pour mieux le bousculer. Entre fiction (mais tout récit ne l'est-il pas ?) et documentaire (les témoignages des proches l'attestent !), anamnèse et parodie, l'ancien rédacteur des Cahiers du Cinéma nous convie dans les méandres du souvenir et de l'oubli, en quête de ce paradis forcément perdu qu'est la maison de vacances".

Catalogue du festival Visions du réel, Nyon, Suisse, 2005.

Biographie de Laurent ROTH

Laurent Roth est un auteur, réalisateur, scénariste et acteur français né à Paris en 1961. Après des études de philosophie, il tourne plusieurs films primés dans de nombreux festivals. Depuis 2003, il a réalisé deux "fictions-documentaires", où il interprète son propre personnage : *Une maison de famille* (2004) et *J'ai quitté l'Aquitaine* (2005) qui a obtenu le Prix de la Création au Festival Traces de Vie 2005. Un troisième film, *Arc Arceaux Arcades*, est en cours de production.

Il a collaboré à l'écriture de plusieurs longs-métrages, dont deux films présentés au festival de Locarno. Comme critique, il travaille aux *Cahiers du cinéma* de 1995 à 1997, puis à France Culture de 1997 à 1999. Il a publié une centaine d'articles et d'essais, et deux livres en collaboration sur de grands réalisateurs : "*Abbas Kiarostami*" et "*Qu'est-ce qu'une madeleine ?*" (sur Chris Marker).

Il a été également associé à la programmation de nombreux festivals, dont les États généraux du documentaire à Lussas, et le Festival international du documentaire de Marseille, dont il a été le directeur sous l'appellation : « Fiction du Réel ».

Synopsis du film (Notes d'intention de Laurent Roth)

"Au Cap-Ferret, deux maisons occupées de 1955 à 1980, bâties au début du siècle sur le même terrain... Vent-Debout et Les Pignadas sont deux villas presque jumelles dont les styles architecturaux se bouffent le nez depuis plus d'un siècle sur le bassin d'Arcachon.

Le film raconte l'histoire de cette maison, les Pignadas, la mienne, vendue il y a près de vingt-cinq ans (une génération). J'ai l'impression que ce domaine perdu exprimait quelque chose de très rare, qui me constitue aujourd'hui, et j'ai voulu voir chez les autres membres de ma famille comment l'imaginaire de chacun avait travaillé sur cette perte. Cette envie de film est liée aussi à mon âge, c'est le film de la quarantaine lié au sentiment d'un paradis perdu, d'une page de ma vie, de mon enfance aujourd'hui révolue".

"Entrées dans le film"

1- La **résidence d'écriture** (accueil d'artiste au Moulin d'Andé pour écrire son film) prend l'aspect, dans le film d'un centre psychiatrique ("l'institution") avec son encadrement artistique ("le médecin chef, le docteur"), les autres résidents ("les autres internés")...

2- Le **jeu du village** est l'adaptation par Laurent Roth d'un test projectif auquel il soumet, au Moulin d'Andé, des membres de sa famille, pour retrouver par l'imaginaire, le paradis perdu de ses vacances d'enfance au Cap Ferret.

3- La **maison de famille** se reconstruit peu à peu dans l'imaginaire du spectateur à partir des images tournées dans le parc du Moulin d'Andé, quelques images sur la dune du Pyla, les entretiens avec les membres de la famille, les six séquences d'archives et le ciment de la voix off de Laurent Roth.

4 - A **chacun sa vision de la maison et de la famille**. Le dispositif choisi par Laurent Roth met à jour le fait qu'il y a autant de vision de la famille que de membres de celle-ci. A chacun son roman familial. Laurent Roth avec sa propre subjectivité n'y retrouve évidemment pas son paradis perdu.

5- La **musique** (voir la chorale et le travail sur le mixage des musiques de piano) pour essayer de retrouver le paradis perdu de l'enfance, le **cinéma** pour en faire le deuil.

6- Un **film foisonnant** (voir les films de D. Lynch: "*Mulholland drive*"; "*Tween Peaks*") dans lequel **Laurent Roth joue avec le spectateur** (humour; fausse naïveté par rapport à la "psy"; mise en scène avec le banc).

7- Le dispositif filmique et le montage **placent le spectateur** dans une posture **d'observateur** et selon son propre vécu et/ou ses propres référents théoriques, il peut donner au film une interprétation psychologique, psychanalytique, sociologique, anthropologique.....

Pré générique du film

N°	Image	Son. <i>Voix off en italique; questionnement en gras; réponse en "romaine"</i>
1 0.00	Fond noir : coproduction animée France 3 Aquitaine, Cauri Films	
2 0.08	Banc en plastique blanc ; entrée dans le champ par la droite de LR ; il transporte le banc et vient le déposer près d'autres bancs sur la pelouse. Panoramique d'accompagnement. Il sort du champ.	<i>A l'institution, on est très gentil avec moi. Le docteur a dit qu'il fallait que je fasse de l'exercice. Dans ma vie, je n'ai pas réussi grand chose. J'ai été choyé par ma mère et pas battu par mon père.</i>
3 0.30	L.R prend 2 bancs en bois, les transporte et les dépose (panoramique d'accompagnement).	<i>Je n'ai trouvé ni la fortune, ni le bonheur dans mes voyages. Je ne me suis pas amusé, pas marié, pas même fiancé. Dans ma valise, en arrivant ici, il n'y avait que du linge sale.</i>
4 0.52	Générique: mouvement rapide du scriptural (titre, auteur ...). Entrées par la gauche ou la droite de l'écran.	

1- D'emblée le film est placé dans le **"champ" des sciences humaines**: "psy", de la psychiatrie ("a l'institution"...le docteur), psychologie (le je), psychanalyse (la famille, l'enfance...), de la sociologie voire anthropologie mais L. ROTH met en garde implicitement contre toute interprétation simpliste.

2- Il se situe aussi sur le **"terrain" du concret** (à l'image: les bancs, la pelouse) et **de l'action** (à l'image: le mouvement; au son: "fasse de l'exercice").

3- Mais l'ensemble est du **"domaine" du spectacle et de la fiction**: il se met en scène à l'image, il raconte une histoire en voix off.

Le jeu du village avec l'oncle Patrick

8 3.06	La boîte d'un jeu en bois est ouverte par deux mains. Les pièces du jeu tombent sur le tapis rouge de la table. En plongée on voit entrer dans le champ le crane dégarni d'une personne.	<i>Le médecin chef disait qu'avec une boîte de jeu de construction, je pourrais retrouver le paradis de mon enfance tel que je l'avais connu, le domaine avec les maisons principales et annexes, les gens, les arbres, les animaux, le sable et le sentiment de bonheur.</i> "Bon alors" sur léger zoom avant. <i>Il disait aussi que si un seul membre de ma famille pouvait tout restituer, je pourrais guérir.</i> "Attends, comment s'était fourré ce truc là", la personne commence à assembler. <i>Je décidais de commencer par mon oncle Patrick.</i> "J'ai toujours été très mauvais à la fois en dessin et en construction. Ca on peut dire que c'est...Voilà" (en repoussant deux pièces);
9 3.44	Fondu. Plongées sur la table ; une construction en forme d'enceinte .	"Déjà une construction. On va dire que c'est Pignadas ça". <i>Le docteur a fait filmer toutes les séances.</i> "Si tout à coup tu pouvais mettre les habitants de ton choix sur le domaine" "Si je le retrouvais dans l'état où il était et si je pouvais mettre ce que je voulais".
10 3.57	Très gros plan sur Patrick de profil ; A la fin regard vers LR (se trouve presque de face) ; Recadrage de la caméra portée à l'épaule De nouveau de profil.	"Mon Dieu, pas grand monde en réalité pas grand monde. Ca c'est une question piège". "Tu es libre de répondre Patrick" . "Ca dépend si c'est l'hiver ; ça dépend de l'humeur. Non, je dirai que c'est plutôt un espèce de jardin un peu; oh ce n'est pas un jardin secret. C'est un jardin de calme, de quiétude, et de tranquillité. Donc ... et puis c'était une époque où... je le projette à une époque où j'étais.. vraiment seul. J'ai du mal à le voir autrement" (de face en se relevant, bouche en très gros plan).
11 4.45	LR en plan moyen assis , pull noir, désigne du doigt les pièces sur la table . Mur blanc . Rideau à sa gauche. Regard attentif de LR et oncle. Oncle s'avance pour prendre les pièces.	"Si tu devais en mettre un parmi ces personnages qui restent sur le tas lequel mettrais-tu. Prends le temps de les regarder" . "Tu veux dire des personnages qui ne sont pas là par hasard". "Il y a du mélange, tu fais ce que tu veux" . "Ben écoute (caméra qui bouge). A proprement parlé j'ai pas envie d'en mettre mais tu me demandes d'en mettre un". "Tu dois en mettre un" . "Si j'avais un pistolet sur la tempe pour en mettre un. Voilà" (il regarde LR) et ça... "Sur la tempe, tu dois mettre un personnage à tout prix le quel choisis tu" ?
12 5.34	Main en très gros plan sur tapis qui trie les pièces.	<i>En regardant sa main : je me demande si nous n'étions pas tous enfouis sous ces cubes pour toujours.</i>
13 5.41	Gros plan sur le visage de Patrick sur fond blanc.	"Mais c'est vrai que cette propriété avait sa vraie dimension lorsqu'elle était vide (il regarde LR, de profil), lorsque j'y étais". Rires (de face). A la fin cris de canard (sur regard caméra).
14 5.52	Mare sur fond d'arbres. Des canards. Entrée dans le champ de LR, avec banc.	<i>J'ai de la chance, dès le premier jour j'étais près du but ; le paradis de Patrick était presque parfait mais manquaient les personnages ; je ne voulais pas d'un paradis sans les personnages.</i>

1- Dans cette **séquence**, Laurent Roth a réalisé le **montage et le mixage** de plusieurs heures de **rush tournés avec deux caméras** dans une salle au Moulin d'Andé dans l'Eure. (En tout il y a tourné soixante-quinze heures de rush en sept jours de tournage.)

2- Le **dispositif de passation** du jeu du village est bien visible dans les entretiens: les pièces du jeu sont éparpillées sur une table. L. Roth aux cotés de sa famille pose des questions préparées à l'avance (un protocole de passation) pour faire émerger leurs représentations.

3- Le **dispositif filmique et le montage** placent le spectateur dans une posture d'observateur.

Pistes pédagogiques

1- A partir du pré générique (voir le descriptif page 3).

- Faire décrire l'image et décrypter le son plan par plan.
- Quelles informations donne cette entrée dans le film sur le sujet traité, la forme du film, la place du réalisateur.

2- A partir des séquences sur le test du jeu du village. (voir le descriptif page 3)

- Faire décrire le jeu (faire conduire aussi en complément des recherches sur les origines de ce jeu thérapeutique).
- Faire décrire le dispositif de passation du jeu: le lieu, la place de l'animateur, les personnes interrogées...
- Faire relever précisément les énoncés de la conduite de l'échanges: sujet des questions, diversité des questions par rapport au statut des personnes, forme du questionnement (questions ouvertes ou fermées, relance, reformulation, jugements de valeur...). Etre attentif à l'énonciation: le ton injonctif ou non ...
- Faire analyser le dispositif filmique. Au tournage: place de la caméra (Nb 2 caméras) par rapport aux personnes, mouvement de caméra, type de plan; place du micro. Au montage et mixage: (Nb plusieurs dizaine d'heures de rush) les choix effectués (coupe, répétition...), la suite des séquences et leur relation, les commentaires en voix off du réalisateur.
- Pour quels résultats? Quelles informations sont obtenues? Dans quels champs des sciences humaines peut-on les classer? ...

3- Les bancs: métaphores et mythes.

- Etudier les différents déplacements effectués avec les bancs (à confronter au mouvement du générique).
- Voir les métaphores par rapport à la famille: les bancs c'est lourd à porter mais c'est solide, stable, etc.
- Voir les mythes: mythe de Sisyphe (montée de la dune); mythe du juif errant (errance dans le parc).
- Le banc et la place du spectateur (pour écouter la chorale mais aussi en mise en abîme pour voir un film dans une salle de cinéma).

4- Des choses du quotidien et des objets dans le film: importance et statut.

- Relever la présence de nombreux objets dans le film: le jeu de construction en bois d'époque avec ses figurines et ses couleurs primaires; les bouteilles d'apéritifs: Cinzano puis Saint Raphael puis Martini; les automobiles.
- Déterminer le statut de ces objets: temporaliser, ancrer socio économiquement, objectiver, faire émerger les représentations ...

5- Famille et point de vue.

- Montrer que chacun a une vision subjective de la famille: la famille vue par ses différents membres; la famille vue par Laurent Roth (analyse des énoncés et de l'énonciation en voix off)
- Repérer les différentes entrées possibles sur la famille dans le film (sociologique, anthropologique, psychiatrique, psychanalytique, systémique ...)
- Voir aussi la famille par rapport à la frontière normale/pathologique et par rapport à l'idée de névrose familiale.

6- Film et pratique personnelle.

Lorsque vous rencontrez une famille dans le cadre de votre travail ou de vos études, quels enseignements ce film peut-il vous apporter?

7- La mise en scène du réalisateur.

- Voir les références à Jacques Tati (Laurent Roth, Monsieur Hulot d'Aquitaine).
- Relever dans le film les éléments fictionnels (au niveau de l'image et du son).
- Repérer l'humour dans le film Par quels moyens images ou sons est-il créé?

Livres et articles à consulter

- Huston (Nancy), *l'espèce fabulatrice*, Actes Sud, 2008.
- Lacan (Jacques), les complexes familiaux, 1936, in *Autres écrits*, Seuil 2001.
- Lhote (Claude), "*Le test du village*" in *Bulletin de psychologie* N° 439, 1999, pages 99 à 108. (Elle a été le conseiller scientifique de L. Roth pour la réalisation du film.)
- Biagi-Chai (Francesca), Castanet (Hervé)... *La famille et ses embrouilles*", Collection l'impensé contemporain, Pleins feux, 2010
- De Singly (François), *Le soi, le couple et la famille*, Nathan, 1998.

Un film dans le fonds vidéo de Traces de Vies

- *Le miroir aux alouettes* Amalia Escriva, 2010, 54 mn, Les poissons volants.

Un dossier pédagogique plus complet d'une douzaine de pages sur le site de l'ITSRA: www.tdv.itsra.net/

