

TS Productions présente

Château Rouge

UN FILM DE HÉLÈNE MILANO

Collège Georges Clemenceau,
dernière année, l'heure des choix...

FICHE PÉDAGOGIQUE

DEAN MEDIAS

acid

ASSOCIATION DU
CINEMA
INDEPENDANT
POUR SA DIFFUSION

AVEC LES ÉLÈVES ET LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE DU COLLÈGE GEORGES CLEMENCEAU - ACADEMIE DE PARIS
PRODUCTION CÉLINE LOISEAU PRODUCTIONS MILÉNA POYLO & GILLES SACUTO RÉGIESSANT CLÉMENT REFFO MONTAGE JÉRÔME OLIVIER, HÉLÈNE MILANO MONTAGE CÉCILE DUBOIS MONTAGE THOMAS TOURTELLER
DISTRIBUTION MARIANNE ROUSSY, SAMUEL MITTELMAN, LAURE ARTO PRODUCTIONS KARIMA TAMARAT, STÉPHANE LARQUEMIN PRODUCTIONS TS PRODUCTIONS PRODUCTIONS TRAPEZE - IMAGES ET SCÈNES
FINANÇÉES PAR LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE, LE FONDS IMAGES DE LA DIVERSITÉ, L'AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES,
LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE, LE BASSIN FRANÇAIS POPULAIRE, BROUILLOU D'UN RÊVE DE LA SCAM, LA CULTURE AVEC LA COPIE PRIVÉE, DEAN MEDIAS

production 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

CHÂTEAU ROUGE

France - 2024 - 107 min

Un film réalisé par Hélène Milano

Quartier de la Goutte d'Or à Paris, métro Château Rouge, collège Georges Clemenceau. Chargés de leur insouciance et de leurs blessures, les adolescents doivent grandir. Ils construisent leurs personnalités, se perdent, se cherchent. Les adultes tentent de les guider malgré la violence du système.

Quelques mots sur *Château Rouge*

“Château rouge est le nom d’une station de métro à Paris. D’ici on part et on arrive. Beaucoup de ceux qui vivent ici sont arrivés récemment et après un très long voyage. Ils ont laissé derrière eux des vies, des couleurs, des paysages, des amours parfois. Une partie d’eux n’est pas là. Ils espèrent un avenir meilleur pour eux-mêmes mais surtout pour leurs enfants et l’espoir réside le plus souvent dans la vie qu’ils pourront leur offrir, grâce à l’école. Le collège Georges Clemenceau occupe une place centrale dans le quartier. C’est l’endroit où chaque jour des adultes en charge d’éducation, des adolescents garçons et filles, des étudiants éducateurs, des parents qui espèrent se retrouvent. Ils y partagent un temps précieux qui, pour chacun d’eux, enracine des instants de vie inoubliables et fondateurs. Jour après jour se construisent des chemins.”

Propos extraits d’un entretien avec la cinéaste Hélène Milano

À propos de la cinéaste et du film :

Hélène Milano est actrice et cinéaste. Elle a commencé son parcours au théâtre où elle joue et met en scène de nombreux textes puis elle se tourne vers le cinéma. Elle a réalisé plusieurs courts métrages de fiction ainsi que des films documentaires pour la télévision ou le cinéma. Parmi ces films, *Les Roses Noires* et *Les Charbons Ardents* auxquels s'ajoute son dernier documentaire *Château Rouge* (programmé à l'ACID Cannes 2024) forment un triptyque consacré à la jeunesse.

*"Il y a comme un fil d'Ariane, qui, dans mon parcours, relie mes films entre eux. Le désir d'un film en amène un autre et construit mon envie d'éclairer, de montrer, de voir, de donner à entendre. Le film *Château Rouge* s'inscrit donc dans un parcours de cinéma documentaire qui trouve sa nécessité dans les films précédents. Ainsi « *Les Roses Noires* », consacré uniquement à des jeunes filles, tourné dans plusieurs régions en France, contenait en jachère la nécessité d'aller ensuite du côté du masculin. Je l'ai donc fait ensuite avec « *Les Charbons Ardents* » et j'ai alors investi plusieurs lycées professionnels. Ayant fait ces traversées, ces voyages au cœur de jeunesse qui m'attachent profondément, le moment du collège s'est imposé à moi, tout comme l'évidence de choisir cette fois-ci un lieu unique."*

Hélène Milano

Questions de cinéma et thématiques abordées par le film :

- Documentaire : relation filmeur / filmé
- Filmer l'institution : quelle place pour la cinéaste
- Un lieu unique avec plusieurs temporalités et espaces filmiques
- Société et inégalités des chances
- Le statut de la parole dans un établissement : comment faire tiers ?
- Filmer une jeunesse : tisser une confiance
- Éducation : accompagnement et engagement quotidien
- Orientation : construire des chemins dans la fragilité de l'adolescence

"L'immersion dans le collège a permis que la caméra soit devenue familière aux uns et aux autres sans jamais vouloir être invisible ou dissimulée. Elle ne se cache pas et s'enracine. Par sa présence, elle ouvre un espace de jeux, de représentations de soi, ou au contraire d'oubli total de sa présence, de compagnonnage avec elle. La caméra a donc pris sa place et il s'est opéré même parfois une forme de triangulation qui révélait celui ou celle qui était filmé comme celui ou celle qui guide et joue inévitablement de mystères et de dévoilements." Hélène Milano

Bibliographie

- *Totalité et Infini* d'Emmanuel Lévinas, 1961
- *Les héritiers* de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, 1964
- *Le Songe d'une nuit d'été* William Shakespeare, 1600

Pour aller plus loin

- *Welfare* de Frederik Wiseman, 1975
- *Elephant* de Gus Van Sant, 2003
- *À bout de course* de Sidney Lumet, 1988
- *Swagger* d'Olivier Babinet, 2016

Filmographie

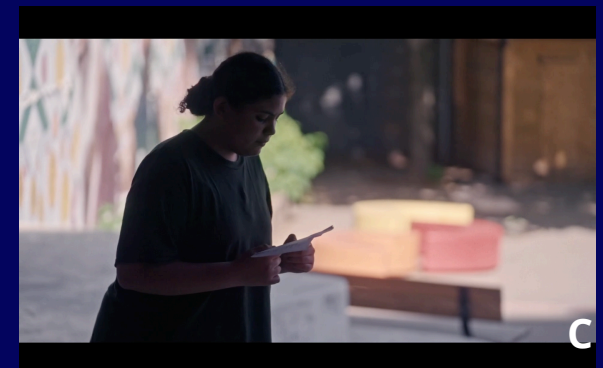
ANALYSE

Séquence de 51min47 à 53min05

« Voilà mon visage, ce visage est mon visage. Je n'ai pas de visage. Je ne suis pas là. Certaines personnes ont un visage. Moi je change. Et je varie constamment. » En off, un jeune homme lit le monologue de Rhoda, l'une des six voix des Vagues de Virginia Woolf. À l'image, huit plans fixes se succèdent, de quelques secondes chacun. Huit visages d'adolescents, en gros plan. Sur un fond noir, éclairés par une lumière artificielle, ils fixent l'objectif. Chez Woolf, Rhoda est face à une glace. Ici, la caméra devient miroir et offre au spectateur le temps rare de la contemplation. À travers la mise en lumière que produit le dispositif scénique, il ne s'agit pas de décrypter l'anatomie de ces visages, mais de les voir dans leur dénuement, comme fragilité qui ose s'exposer et nous impose de la voir. Ces jeunes gens nous regardent et nous les regardons, désarmés. Car c'est leur singularité fondamentale qui apparaît là, la complexité irréductible de chacun, la part de mystère qui fait de l'autre un autre. Nous ne pouvons plus nous dérober, détourner les yeux ou céder à la tentation de l'objectivation. En les plaçant face à eux-mêmes et face à nous, la réalisatrice rend une position de sujets à ceux qu'elles filment et ce faisant, réouvre l'horizon obscurci des possibles.

« Moi je n'ai que des noms et des visages que je conserve comme des amulettes pour me protéger du danger. » C'est Manel, une jeune fille, qui chuchote désormais les mots de Rhoda. Son texte à la main, elle fait les cent pas, répète comme si elle s'apprêtait à monter sur scène. Puis s'assied sur un banc, dos à l'objectif. Le soleil inonde la cour de récréation mais Manel demeure dans l'ombre et nous refuse son visage. La question de Rhoda, qui ne peut supporter son reflet, est aussi celle des élèves du collège Clémenceau, et de la plupart des adolescents. Comment exister au milieu des autres ? Comment oser sortir de l'ombre, se voir et être vu ? Hélène Milano, en créant un espace où la vulnérabilité peut s'offrir et être accueillie, accompagne cette traversée vers l'acceptation de soi. Et propose un cinéma de la relation où chacun grandit d'avoir été sommé, face au visage de l'autre, de déplacer son regard.

Clara Teper, cinéaste de l'ACID.

Château Rouge : **le mot des cinéastes de l'ACID**

«Être extraordinaire, c'est qu'on est tous différents et qu'on peut tous amener quelque chose. Tu es un élève extraordinaire, au même titre que les autres. » explique la principale du collège à Bilel. L'extraordinaire de chacun, Hélène Milano l'intensifie en nous plongeant dans l'ordinaire d'un établissement scolaire du nord de Paris, où la vie de très jeunes gens se dessine. Ici, élèves, professeurs, assistants d'éducation, parents, se débattent malgré les essoufflements d'un système qui trop souvent assigne à une place et percute brutalement les imaginaires. « En vrai, si c'est comme dans les films, p't'être y a moyen...mais sinon non..» dit Mamadou alors qu'il est interrogé sur son avenir. La question du possible, et à travers elle, celle de l'émancipation des carcans scolaires, sociaux, familiaux, et de la capacité à désirer encore des échappées, traverse le film. On est impressionnés par la lucidité des jeunes qui dévoilent leurs doutes, leurs rêves, leurs renoncements, sous le regard fin et inspirant de la réalisatrice. On est saisis par l'énergie et la persévérance des adultes. On est émus par la teneur de la résistance commune.

Et quand, à la beauté lumineuse des visages silencieux succède la prise de parole des corps dans l'esquisse d'une danse, on rit, on pleure, on reprend confiance. Peut-être qu'au-delà des films, et grâce à eux aussi, "y a moyen" "

Clara Teper, Laure Vermeersch et Reza Serkanian
Cinéastes de l'ACID

L'ACID est une association née en 1992 de la volonté de cinéastes de s'emparer des enjeux liés à la diffusion des films, à leurs inégalités d'exposition et d'accès aux programmeurs et spectateurs. Ils ont très tôt affirmé leur souhait d'aller échanger avec les publics et revendiqué l'inscription du cinéma indépendant dans l'action culturelle de proximité. Dans cette lignée, l'ACID a à cœur d'oeuvrer et d'épauler l'organisation de séances scolaires autour des films qui peuvent s'y prêter. Dans cette optique, il est fondamental de penser ces séances main dans la main avec les professeurs et personnel éducatif, afin que le film puisse s'inscrire dans une dynamique plus globale. Proposer et encourager à un public jeune à découvrir ces regards et gestes cinématographiques singuliers, est au centre de notre mission dans une optique d'éveil et de rencontres avec les spectateur.rice.s de demain.

acid

ASSOCIATION DU
CINEMA
INDEPENDANT
POUR SA DIFFUSION