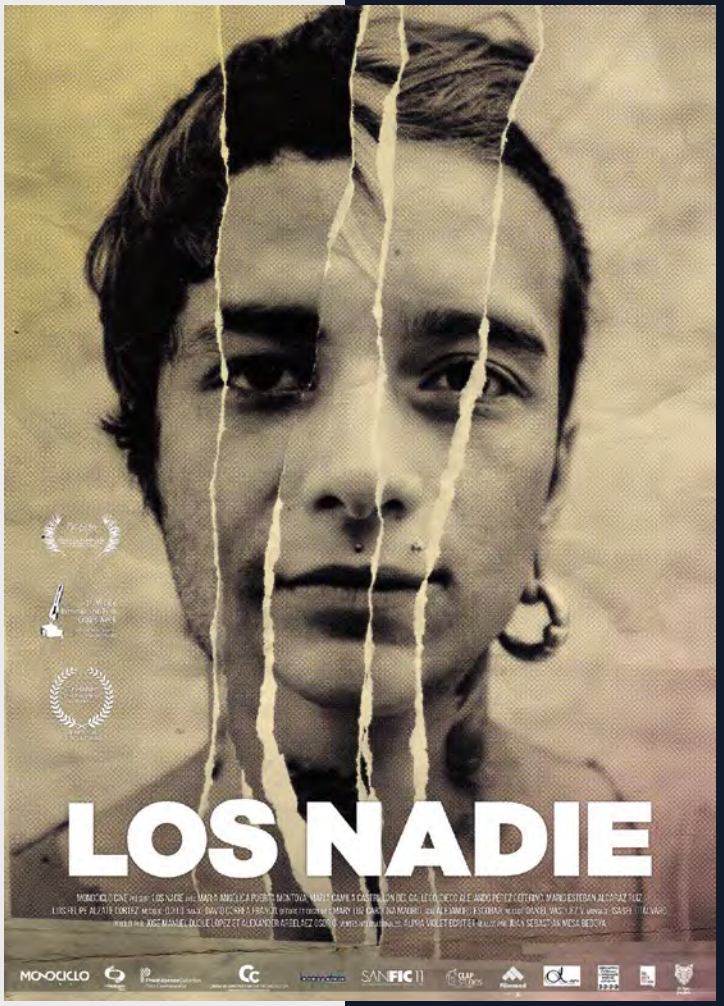


LOS NADIE

Film réalisé par
Juan Sebastián Mesa

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Et si on voyageait avec los Nadie...

Sommaire :

1. Fiche technique, synopsis
2. Le réalisateur
3. Une amitié
4. Une ville
5. Une quête de liberté
6. Une bande-son unique
7. Los Nadie au lycée

Dossier interactif disponible sur la plateforme **Cinescuela**:
http://cinescuela.org/fr/pelicula/los-nadie-215248

Dossier pédagogique réalisé par Aurélie Breuil et l'association Le chien qui aboie.
Conception graphique: Camilo Pinilla.

1.
Fiche Technique

Un film de : Juan Sebastián Mesa
Avec: Maria Angélica Puerta, Luis Felipe Álzate, Maria Camila Castrillón…
Année : 2016
Langue : Espagnol
Pays : Colombie
Durée : 84 minutes
Distributeur France : Le Chien qui aboie
Date de sortie en France : le 06 décembre 2017

Synopsis

Camilo, Mechas, Manu, Ana et Pipa sont cinq amis qui traversent cette sorte de transe mêlée d'agitation intense, de sens de l'étonnement, de tendresse contenue et de rage manifeste typique de la fin de l'adolescence. Ils survivent au bord d'une ville, Medellin, qui les attire et les exclut, qui les appelle avec des promesses mais les rejette avec hostilité, qu'ils embrassent en transformant les logiques dominantes de la peur venues d'en haut, des hautes sphères de pouvoirs et de leurs parents.
La musique, l'art de la rue et l'amitié sont leurs armes de résistance et alimentent leur espoir d'un voyage, un rite de passage qui les transformera en quelqu'un d'autre.

2.
Le réalisateur

Parcours :

Juan Sebastián Mesa est né à Medellín en Colombie en 1989. Photographe et cofondateur de la boîte de production Monociclo. Il est titulaire d'un diplôme en communication audiovisuelle, spécialisé en écriture de scénario et récit contemporain. Il a réalisé plusieurs vidéos musicales et expérimentales.

Filmographie :

- Son film ***Kalashnikov*** (2013) a été nommé meilleur court métrage national par l'Académie colombienne, et a été sélectionné dans de nombreux festivals.

- Son premier long-métrage, ***Los Nadie***, a remporté le prix du public à la Settimana Internazionale della Critica Venice (2016) et a été le film d'ouverture du Festival de cinéma international Cartagena de Indias (FICCI 56). Il le tourne en 10 jours et une nuit avec des acteurs non professionnels.

- Son dernier court métrage, ***Tierra Mojada***, faisait partie de la sélection Orizzonti Venise 2017.

- Il travaille actuellement sur son deuxième long métrage, ***La Rouille***.

3.
Une amitié

Cinq jeunes nous embarquent dans leur aventure…
Entre amours, rage et promesses brisées, cinq amis de la rue qui se découvrent au sein d'une ville hostile. Ceci est l'histoire de jeunes gens avides de voyages, qui trouvent dans l'art de la rue et la musique, un refuge et une échappatoire.

4.
Une ville

Medellín, à la fois ville aimante et hostile envers ses jeunes habitants, se dessine en noir et blanc.

La ville est fragmentée. En effet, les personnages semblent passer difficilement d'un quartier à l'autre, comme si des frontières invisibles se dressaient dans la ville.

Tout au long du film, nous pouvons constater l'enfermement auquel ils se trouvent confrontés. De nombreux plans sans profondeurs de champs ou toujours fermés par des murs, traduisent d'une certaine façon cette sensation d'enfermement aux spectateurs, reflet de celle qu'ils ressentent dans leurs propres vies.

5.

Une quête de liberté

A de nombreux moments, les personnages cherchent à s'évader de leur quotidien. La musique urbaine, l'art de la rue, les tatouages, les graffitis, sont des échappatoires. Certains plans sont une mise en abyme de cette sensation d'enfermement: le poisson rouge qui tourne dans son bocal, l'oiseau dans sa cage.

L'enfermement provoque donc un fort désir de liberté. Ces jeunes invisibles, que personne ne regarde et à qui personne ne prête attention s'expriment à travers divers arts : les arts de la rue, et aussi l'écriture (sur les murs, les tatouages et dans les textes des chansons punk...).

6.
Une bande-son unique

Le spectateur est happé dès le début du film par la musique punk. La Bande Originale du film a été composée par le groupe de Medellín punk-core O.D.I.O, dont l'acteur Luis Felipe Alzate fait partie.
La musique punk est bien plus qu'un simple genre musical: c'est une manière de vivre, empreinte d'une idéologie. Les musiciens se sont identifiés à l'histoire du film et ont pleinement été intégrés au tournage.

Ils ont d'ailleurs composé une chanson homonyme *Los Nadie*.

7. Los Nadie au lycée

- AVANT LE FILM
- LE FILM
- APRÈS LE FILM
- PRÉPARATION AU BACCALAURÉAT
- TÉMOIGNAGES DE LYCÉENS
- PANORAMA DU CINÉMA COLOMBIEN

Introduction :

Justement récompensé au Festival de Venise et par le prix Coup de Cœur au Festival Cinélatino de Toulouse, le premier long métrage du colombien Juan Sebastian Mesa nous entraîne sur les pas de cinq jeunes de Medellín, en quête de liberté. Le réalisateur donne la parole aux « invisibles » que l'on croise tous les jours, mais qui sont éclipsés par la routine du quotidien. Ils sont unis par leur soif de liberté, leur incompréhension du monde des adultes, leurs doutes, leurs rêves, l'art de la rue et la musique urbaine.

Les jeunes héros, des artistes de rue, sont filmés en noir et blanc, rendant le récit intemporel et leur quotidien ennuyeux voir insupportable.
La ville, Medellín, joue un rôle fondamental. Elle est un aimant qui attire et repousse les protagonistes. Les personnages : Ana, Pipa, Manu, Camilo et Mechas souhaitent partir en voyage.

L'histoire commence quelques jours avant leur départ en road-trip en Amérique du Sud. Ces cinq jeunes, malgréun quotidien différent de nos élèves, partagent avec eux les mêmes rêves de rébellion, la même soif de liberté ou les mêmes conflits avec les adultes. Les lycéens peuvent donc s'identifier aux jeunes héros du film.

Ce film pourrait être abordé en classes de lycée depuis la Seconde jusqu'à la Terminale.
Il correspond au programme de Seconde « L'art de vivre ensemble », et permet d'aborder les thèmes « sentiment d'appartenance » et « visions d'avenir ».
Trois des notions du cycle Terminal pourraient être abordées et travaillées en classe:

- Lieux et Formes de Pouvoir : les relations parents/ adolescents.

- Espaces et Echanges : l'enfermement dans la ville/ la quête de liberté.

- L'idée de progrès : la volonté d'avoir une vie meilleure.

AVANT LE FILM

À la découverte de la Colombie

Consignes :

Situer Medellin sur une carte

Expression orale

Le titre du film est Los Nadie, comment le comprends-tu et quels sont les éléments qu'il annonce sur le contenu du film ?

AVANT LE FILM

À la découverte des affiches

- *Étape 1 :*

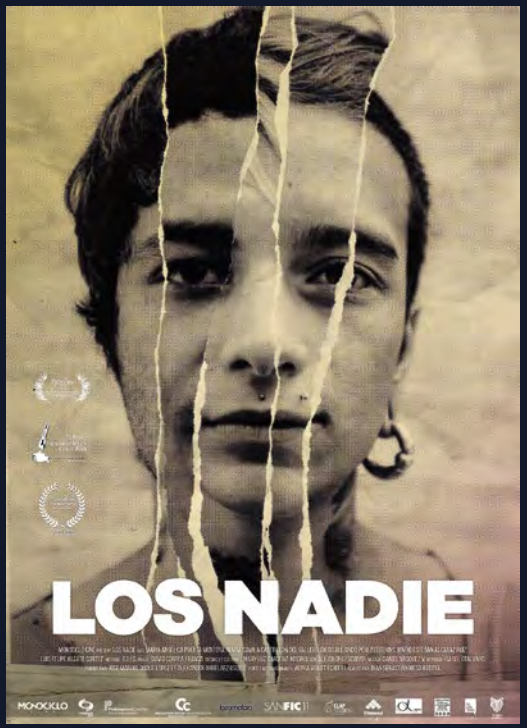
Afficher dans la salle de cours, deux affiches du film avec deux feuilles blanches en dessous. Demander aux élèves de se lever et d'écrire un mot de description ou un sentiment ou une hypothèse sur le film (ne pas répéter les mots déjà écrits).

- *Étape 2 :*

Lire ensemble cette « pluie d'idées » et les hypothèses :
- Revoir la formulation des hypothèses
- Le lexique du cinéma

Expression orale

Emettre des hypothèses sur l'histoire à partir de l'affiche et du titre.
* « Es posible que + subjonctif/tal vez/a lo mejor… »



AVANT LE FILM

À la découverte du réalisateur

- *Étape 3 :*

Compréhension orale

https://www.youtube.com/watch?v=N-Z543zwDVpc&t=99s

Ecouter trois fois ce document en espagnol et prendre des notes tout le long et le résumer en français.

AVANT LE FILM

À la découverte d'un poème

- *Étape 4 :*

Compréhension écrite

« LOS NADIES »
Poème de l'écrivain uruguayen
Eduardo Galeano

Rêvent les puces de s'acheter un chien
et rêvent LOS NADIE de sortir de la pauvreté,
qu'un jour magique
peut-être, pleuve la bonne chance
que la bonne chance pleuve à torrents;
mais la bonne chance ne pleut pas
hier, ni aujourd'hui,
ni demain, ni jamais,
même pas en pleuviote voit-on la bonne chance tomber du ciel,
pour autant que LOS NADIE l'appellent
et même s'ils ont la main gauche qui pique,
ou qu'ils se lèvent du pied droit,
ou qu'ils commencent l'année en changeant de balai.

LOS NADIE: les enfants de personne,
les propriétaires de rien.

Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres,
que algún mágico día
llueva de pronto la buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy,
ni mañana, ni nunca,
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen
y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pie derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies : los hijos de nadie,
los dueños de nada.

AVANT LE FILM

À la découverte d'un poème

- *Étape 4 :*

Compréhension écrite

LOS NADIE: les laissés pour compte, les délaissés,
en course contre la montre, mourant la vie,
au bord de l'abîme, au fond du gouffre:

on dit... qu'ils ne sont pas, même s'ils sont.
qu'ils ne parlent pas de langues, mais des dialectes
qu'ils ne pratiquent pas les religions, mais des superstitions.
qu'ils ne font pas de l'art, mais de l'artisanat.
qu'ils ne pratiquent pas la culture, mais du folklore.
qu'ils ne sont pas des êtres humains, mais des ressources humaines.
qu'ils n'ont pas de visage, mais des mains.
qu'ils n'ont pas de nom, mais un numéro.
qu'ils ne figurent pas dans l'histoire universelle,
mais dans la chronique rouge de la presse locale.
LOS NADIE,
qui coûtent moins cher
que la balle qui les tue.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo la vida,
jodidos, rejodidos:

Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no profesan religiones,
sino supersticiones.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos,
sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies,
que cuestan menos que la bala que los mata.

AVANT LE FILM

À la découverte d'un poème

Pistes de lecture

Le réalisateur confie avoir lu ce poème de Galeano sur un mur pendant un voyage en Amérique latine et s'en être inspiré pour imaginer son histoire.

Lire le poème:

1ère partie :

1. Que remarques-tu dans le titre ? Comment peut-on interpréter ce changement orthographique ?
2. Comment commence ce poème ?
3. A qui sont comparés Los Nadie ?
4. Quels sont les champs lexicaux du poème ?
5. Quel est le rêve de Los Nadie ? Est-il possible ?
6. Quels sont les rituels auxquels ils croient ?

2ème partie :

1. Comment sont-ils définis ? Relève la figure de style.
2. S'ils n'ont ni identité , ni culture, ni langue, que peut-on dire d'eux ?

AVANT LE FILM

À la découverte des personnages

- *Étape 5 :*

Compréhension orale
Visionner en classe le début du film : pour repérer les personnages (âge, goûts, identités, “couples”, et relations avec la famille…)

Expression orale
Présenter les personnages d’après les premières minutes du film.

Expression écrite
A la maison

- Leur demander d'imaginer par écrit la rencontre entre ces trois “groupes” de protagonistes.

- Carte mentale à compléter sur les personnages.

AVANT LE FILM

Laissons place à notre imagination…

- *Étape 5 :*

Travail en binômes d'abord en classe, puis en salle informatique.

Expression écrite

Inventer un quizz de 10 questions sur le film, les personnages, leur rencontre, l'histoire, avec toutes les hypothèses proposées en classe.

LE FILM

À la découverte du film

- *Étape 7 : Séance au cinéma*

- Leur donner des objectifs différents à observer : personnages, musique, les relations familiales…

- Echanger les quizz entre eux et essayer d'y répondre à la maison après la projection.

APRÈS LE FILM

À la découverte des personnages

- *Étape 8 :*

Expression orale

En classe :

Exprimer leurs ressentis en les justifiant

* « A mi parecer / me gusta/me encanta/ me apasiona… »

Expression écrite

À la maison :

Quel est leur personnage préféré et pourquoi ? (10 lignes en justifiant).

Expression écrite

En classe :

Les acteurs du film ne sont pas des acteurs professionnels.

Rédige un message que tu pourrais envoyer à ton personnage préféré sur sa page personnelle sur les réseaux sociaux (de 140 caractères environ). Tu y exprimes ton opinion quant à sa prestation.

* « Yo creo, a mi parecer, opino, para mí… y los verbos de aprecio (gustar, admirar…) »

APRÈS LE FILM

À la découverte d'un poème

- *Étape 9 :*

Compréhension orale

MUERE LENTAMENTE
Poème de **Martha Medeiros**

Meurt lentement
celui qui ne voyage pas
qui ne lit pas, qui n'écoute pas de musique.
qui ne trouve pas d'amour en soi.

Meurt lentement celui qui détruit son amour propre,
qui ne se laisse pas aider.

Meurt lentement celui qui se transforme en esclave
des habitudes, répétant tous les jours les mêmes chemins,
qui ne change pas de routine,
ne se risque pas à vêtir une nouvelle couleur
ou ne discute pas avec des inconnus.

Muere lentamente
quien no viaja,
quien no lee, quien no escucha música,
quien no halla encanto en si mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio,
quien no se deja ayudar.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del habito,
repitiendo todos los días los mismos senderos,
quien no cambia de rutina,
no se arriesga a vestir un nuevo color
o no conversa con desconocidos.

APRÈS LE FILM

À la découverte d'un poème

- *Étape 9 :*

Compréhension orale

Meurt lentement celui qui évite la passion
Et son tourbillon d'émotions,
Celles qui sauvent l'éclat des yeux
et les cœurs abattus.

Meurt lentement celui qui ne change pas de vie quand il est
insatisfait avec son travail ou son amour,
Qui ne risque pas le sûr pour l'incertain
pour aller vers un rêve,
qui ne se permet pas de fuir au moins une fois
des conseils prudents…
Vis aujourd'hui ! – Fais aujourd'hui !
Risque aujourd'hui !
Ne te laisse pas mourir lentement !
N'oublie pas d'être heureux !

Muere lentamente quien evita una pasión
Y su remolino de emociones,
Aquellas que rescatan el brillo en los ojos
y los corazones decaidos.

Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor,
Quien no arriesga lo seguro por lo incierto
para ir detrás de un sueño,
quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos…
¡Vive hoy! - ¡Haz hoy!
¡Arriesga hoy!
¡No te dejes morir lentamente!
¡No te olvides de ser feliz!

APRÈS LE FILM

À la découverte d'un poème

- *Étape 9 :*

Pistes de lecture du poème

1. Quel conseil donne ce poème ?
2. Quelle figure de style se trouve au début du poème ?
3. Quels sont les trois ordres donnés à la fin et les deux interdictions ?
4. Pourrais-tu transformer les deux premiers vers en conseils du poète:

* « El poeta te aconseja que » + (subjonctif présent).

5. Te souviens-tu à quel moment dans le film et dans quel contexte est lu ce poème ?
6. Quelles réactions a-t-il provoquées lors de sa lecture ?

APRÈS LE FILM

À la découverte de l'analyse filmique

- *Étape 10 :*

Quelques idées ou thèmes à aborder en classe…

Les espaces clos, les lignes directrices.

Les jeux de miroirs/regards.

Les personnages face à la caméra.

À la découverte de Camilo: du début à la fin du film.

Une scène de rupture dans la narration.

L'art de la rue en Colombie.

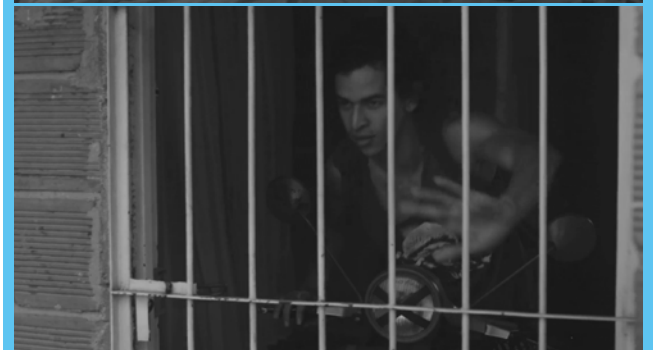
Le départ.

L'expression sous toutes ses formes.

LES ESPACES

1. Quel est le point commun entre ces trois photogrammes ?

2. Que traduisent ces trois lieux ?



LES LIGNES DIRECTRICES

1. Décrire les lignes que tu peux voir sur ces trois photogrammes.

2. Quelles sensations se dégagent de ces trois plans ?

JEUX DE MIROIRS / JEUX DE REGARDS

Quand les invisibles sont reflétés dans un miroir...

Le regard est une thématique essentielle du film. Nous pouvons observer tour à tour les regards posés sur les invisibles par les parents, les passants, et le regard que les invisibles eux-mêmes portent sur leur ville et leurs vies.

1. Comment pourrais-tu interpréter ces scènes ?

2. Quel reflet de Manu nous offre le miroir dans le photogramme 2 ?

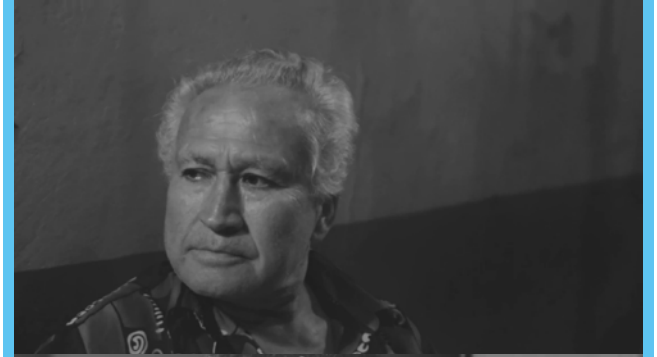
3. Quels sont les sentiments de Camilo quand il brise son image dans le miroir ?

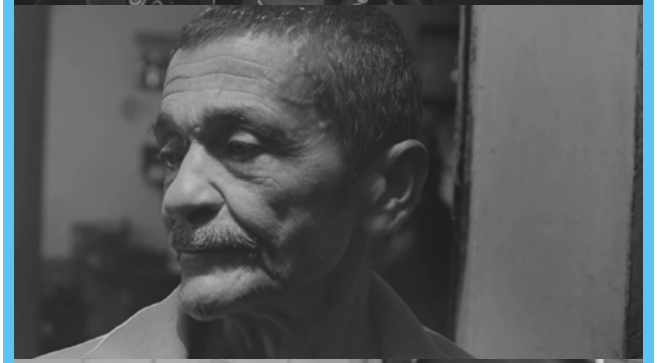
LES REGARDS

1. Comment les passants regardent Los Nadie lorsqu'ils jonglent ?

2. Les trois regards suivants sont-ils différents ?

3. Comment peux-tu qualifier ces regards ?





LES PERSONNAGES FACE À LA CAMÉRA

1. Lors de quel évènement les cinq personnages sont enfin réunis ?

2. Quels types de plans sont utilisés dans les photogrammes d'Ana et de Camilo ?

3. Quel effet produisent ces plans sur le spectateur ?

APRÈS LE FILM

À LA DÉCOUVERTE DE CAMILO

• *Premières images*

Les premiers plans de Los Nadie, dans la chambre de Camilo, fournissent de nombreuses informations aux spectateurs, suscitent sa curiosité et annoncent certains enjeux du film avant même la première apparition de Camilo.

En effet, le film commence *in medias res* avec un travelling dans la chambre de Camilo, une musique intradiégétique envahit l'écran. Il s'agit d'une musique punk, interprétée par le groupe de Medellín O.D.I.O.

On le suit tout au long du film, avec des gros plans quand il jongle, parfois au ralenti.

On le retrouve à la fin, il clôture le film.

À LA DÉCOUVERTE DE CAMILO

1. Quelles informations sur l'identité de Camilo peux-tu supposer avant même de le voir sous la douche?

2. Comment peux-tu interpréter le retour de Camilo ?

3. Son attitude a-t-elle changé face à sa famille ?

4. Réussit-il à franchir les frontières de son quartier ?

5. Comment pourrais-tu qualifier son « voyage » ?

6. Repère les différences entre la scène initiale et la scène finale du film et remplis le tableau suivant :

	Début du film	Fin du film
Aspect physique		
Regard /attitude		
Lieu		

Expression écrite

Imaginer la lettre que Camilo pourrait écrire à ses amis pour parler de ce qui lui est arrivé la veille du départ et décrire sa nouvelle vie sans eux (15 Lignes).

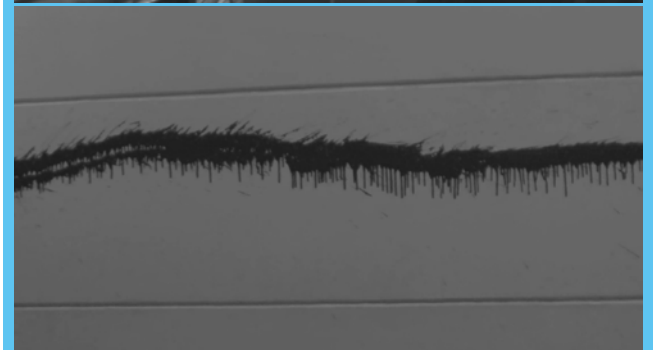
APRÈS LE FILM

UNE SCÈNE DE RUPTURE DANS LA NARRATION

Cette séquence marque une rupture narrative et esthétique dans le film, laquelle est centrée sur le couple Ana-Pipa.
Il y a une alternance de plans entre Ana, immobile, qui fume et pleure et Pipa qui court et lance de la peinture sur les murs. Le changement est annoncé par la musique romantique, un boléro « Llegaste cuando menos te esperaba » et le ralenti.

1. Qu'est-ce que cette scène essaie de transmettre ?

2. Comment peut-on interpréter l'empreinte de Pipa laissée sur les murs ?



APRÈS LE FILM

LES ARTS DE LA RUE EN COLOMBIE

1. Connais-tu le nom de ces deux plans ?

2. Quel effet produisent-ils sur les spectateurs ?

3. Comment apparaissent les personnages sur ces plans ?

4. A quel autre art pourrait-on penser en voyant ces plans ?

APRÈS LE FILM

LE DÉPART

1. Qui ne réussit pas à partir ?

2. Comment qualifies-tu cette première frontière qu'il ne franchit pas ?

3. Quels sentiments semblent ressentir les 4 personnages lorsqu'ils quittent Medellín ?

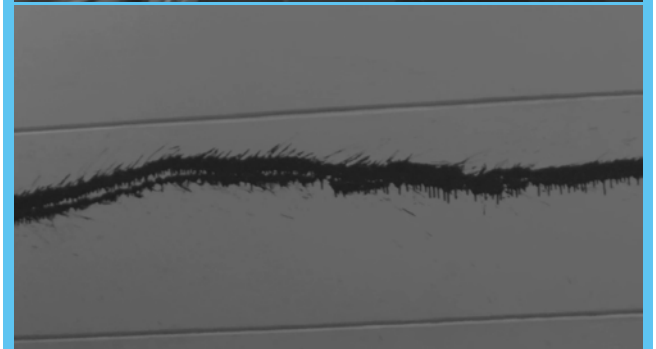
4. Quelle est ton opinion sur cette fin ?

APRÈS LE FILM

L'EXPRESSION SOUS TOUTES SES FORMES

1. Relève dans le film 4 formes d'expression.

2. Que permettent-elles aux personnages ?



Préparation au Baccalauréat

Expression orale :

Ce film peut te permettre de présenter l'une des notions du cycle terminal.

Choisis-en une à laquelle le rattacher et explique pourquoi.
Présente ta notion en 5 minutes devant ta classe.

TÉMOIGNAGES DE LYCÉENS

« J'aime beaucoup le choix du noir et blanc »

« Je pensais voir le voyage, y aura-t-il une suite? »

« Ils fument trop et boivent trop »

« La musique lorsque Ana attend Pipa est magnifique. Qui la chante ? »

« J'ai adoré le poème lu par Manu à sa mère. »

« J'aime beaucoup leur liberté »

« C'est un film réaliste sur la jeunesse »

« La musique est très forte et parfois elle ne correspond pas aux images, à l'écran, mais la dernière chanson lorsqu'ils partent est poignante »

Témoignages d'une classe d'élèves de terminale du Lycée Jean Zay d'Aulnay Sous Bois (93).

PANORAMA DU CINÉMA COLOMBIEN

Ressources en ligne :
La collection de patrimoine filmique :
https://youtu.be/RSY2ETNLQ0U

Quelques dates…

1897: premières projections cinématographiques dans le nord du Pays.

1930-40: projections d'actualités, de courts métrages colombiens et surtout de films d'importation.

1942: loi visant à soutenir la production cinématographique colombienne.

1960: naissance d'un « nouveau cinéma » latino-américain, soutien de cet art par de nombreux intellectuels, dont deux grands écrivains colombiens García Marquez et Caicedo.

1997: loi générale de la culture qui instaura un fonds mixte de promotion cinématographique.

2003: loi du cinéma qui favorise la production et la distribution en salles.

2012: la loi « Filmación Colombia » promeut le tournage sur le sol colombien afin de revaloriser l'industrie cinématographique.

Les thèmes récurrents du XXe siècle, comme la violence ou la misère n'ont pas disparu mais de nouveaux thèmes ont émergé comme l'exil, la culture afro colombienne et les peuples originels.

Vidéos sous-titrés français sur
Les coulisses du tournage de LOS NADIE :
http://k6.re/Di6Az

Association Le chien qui aboie

Association pour la promotion et la diffusion du cinéma d'Amérique Latine

contact@lechienquiaboie.fr